

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра философии и истории

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИЛОСОФИЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Авторы-составители:

Свешникова Ирина Геннадиевна, канд. филос. наук, доцент
Суворова Галина Дмитриевна, канд. филос. наук, профессор

Рецензент:

Шор Юрий Матвеевич, докт. филос. наук, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.09.2016, регистрационный номер 2017-13/20

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Философия
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Философия» опирается на материал дисциплин «История», «История религии».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Эстетика», «Социология», «Культурология».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	-
	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Экзамен
	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	-
	4 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Экзамен
	Всего: 120 час.	4	92	6 / 216	
Очно-заочная	1 семестр: 5 часов.	-	31	1 / 36	-
	2 семестр: 5 часов.	2	65	2 / 72	Экзамен
	3 семестр: 5 часов.	-	31	1 / 36	-
	4 семестр: 5 часов.	2	65	2 / 72	Экзамен
	Всего: 20 час.	4	192	6 / 216	
Заочная	1 семестр: 5 часов.	-	31	1 / 36	-
	2 семестр: 5 часов.	2	65	2 / 72	Экзамен
	3 семестр: 5 часов.	-	31	1 / 36	-
	4 семестр: 5 часов.	2	65	2 / 72	Экзамен
	Всего: 20 час.	4	192	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Западная философия от античности до первой половины XIX века

Тема 1.1. СМЫСЛ И НАЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ. Философия — универсальная теоретическая форма отношения к миру и его постижения. Своеобразие философского познания: радикальность философских проблем, нацеленность на целостный смысловой анализ бытия.

Теоретическое мышление как главный инструмент философского познания. Различие философской и научной истины. Неприменимость к философии понятия прогресса.

Соотнесенность философии с мифологией и религией. Философское понятие и художественный образ. Понятие философии и религиозное представление.

Истоки человеческой потребности в философии. Философствование как личностный акт.

Тема 1.2. ДОСОКРАТОВСКАЯ АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ: КОСМОС И БЫТИЕ. Специфика античного философствования. Телесность и одушевленность античного космоса.

Милетская школа натурфилософии. Поиски первоначала: "вода" Фалеса, "воздух" Анаксимена, "апейрон" Анаксимандра.

Пифагор: число, мера и гармония как основные закономерности бытия. Проблема души и душевной жизни человека. Пифагорейский союз и пифагорейский образ жизни.

Гераклит Эфесский — первый диалектик античности. Мир как вечный процесс, обретающий единство в борьбе контрастов. Космос — "вечно живой огонь". Всеобщность отрицания, вражды, распри, превращения. Логос как закон изменения, "разум мира".

Демокрит: учение об атомах и пустоте.

Эмпедокл: поиски "корней всех вещей". Учение о четырех элементах. Любовь и Вражда как движущие силы мира.

Анаксагор: «все заключается во всем». "Гомеомерии" как семена вещества. "Сущее бесконечно". "Нус" (Ум) — разумная движущая сила мира.

Тема 1.3. СОФИСТЫ И СОКРАТ: ОТ КОСМОСА К ЧЕЛОВЕКУ. Софистика как явление философии и культуры. Противоположность софиста (мудреца) философу — любителю мудрости. Софисты как первые платные учителя философии. Субъективная диалектика софистов. Протагор: "человек есть мера всех вещей". Вклад софистов в отработку форм логического рассуждения и доказательства.

Сократ: философия как искусство жизни. "Познай самого себя" и "Я знаю, что я ничего не знаю" — исходные постулаты Сократа. Борьба с софистами: поиски абсолютной безусловной истины. Сократический метод как диалектика в действии: от иронии к майевтике. "Добродетель есть знание". Бессмертие души и ответственность человека как разумного существа перед высшим богом — истиной.

Сократическая школа киников: Антисфен и Диоген Синопский. Киник как "безумствующий Сократ". Свобода — высшее благо. Бегство от всех социальных связей и зависимостей. Идеалы опрощения, естественности, аскетизма. Космополитизм киников.

Сократическая школа киренаиков: Аристипп. Свобода от условностей. Протест против общепринятых нравственных норм во имя раскрепощения живой человеческой природы. Наслаждение как высшее благо.

Тема 1.4. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ ВЫСОКОЙ КЛАССИКИ: ПЛАТОН И АРИСТОТЕЛЬ Платон: устремленность к познанию сущности и содержания истинного бытия. Роль Сократа в человеческой и философской судьбе Платона.

От критики чувственного знания в теории идей. Мир вещей и мир идей, преходящее и вечное, становящееся и пребывающее. Восхождение к миру идей с помощью философского

Эроса. Идея как умопостигаемая сущность предмета, его смысл. Эрос как стремление к вечной идеальной форме бытия, духовное рождение человека.

Вечность и бессмертность души. Душа как посредник между миром идей и миром вещей. Знание как припоминание. Миф о пещере. Философия — искусство очищения души, ее освобождения от тела.

Социально-политическая концепция Платона. Идеальное государство, его структура и законы. Роль и место искусства в идеальном государстве Платона.

Аристотель: философия "первых начал и причин". Проблема субстанции. Форма, материя, движение и цель — принципы структуры всякой вещи.

Разработка Аристотелем основных философских категорий. Логика, учение о силлогизме, доказательстве, формулировка основных законов формальной логики.

Психология Аристотеля: структура души.

Этика Аристотеля: добродетель как способность поступать наилучшим образом. "Золотая середина" — отличительный признак нравственного поступка. Идеал моральной деятельности — активный разум.

"Полития" Аристотеля. "Человек — общественное животное". Проблема совершенного государства и совершенного гражданина. Идеал разумного устройства: преобладание "среднего элемента". Разумный эгоизм как принцип социального общения: "живи в меру щедро".

Тема 1.5. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ Эпикур: удовольствие как цель жизни. Истинное удовольствие как отсутствие страдания. Свобода от страха перед смертью, Богами, природной необходимостью. Самоценность индивидуальной жизни, ее направленность на себя. "Живи незаметно". Атараксия, невозмутимость и безмятежность духа как идеал эпикурейского образа жизни.

Стоицизм: Зенон, Марк Аврелий, Луций Анней Сенека. Утверждение фатальной необходимости природных процессов и человеческой судьбы. Дилемма внутренней и внешней жизни: принцип абсолютной внутренней свободы человека. Апатия как бесстрастность к внешнему и вынужденному. Умеренность, мужество, рассудительность как долг человека перед своей жизнью.

Скептицизм: Пиррон, Тимон, Секст-Эмпирик. "Истинно ничего не существует". Разочарование в возможностях объективного знания о мире. Воздержание от догматических утверждающих высказываний. Невозмутимость и умеренность в практике.

Неоплатонизм: Плотин. Многоступенчатая модель бытия.- Единое, Ум, Душа. Единое как непостижимое рациональным способом основание бытия. Понятие эманации. Двойственная природа человека. Душа и ее путь к вечности. Этапы очищения души. Прорыв к Единому через интеллектуальную интуицию. Иррациональный мистический экстаз как упоение мышления самим собой.

Тема 1.6. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ Средневековая философия и философия античности: качественное отличие и преемственность. Характерные черты средневекового стиля мышления. Христианство и средневековая философия.

Аврелий Августин: новое измерение философии. "Верю, чтобы понимать". Истина и знание: высший разум как мышление Бога. Бог как абсолютное бытие. Космос как творение Бога. Время и его измерение. Открытие глубин человеческой души: свобода воли, совесть, Божественная благодать. "Исповедь" Августина Блаженного — величайшее произведение средних веков. Философия истории: "град земной" и "град Божий".

"Последний римлянин" Северин Боэций. Вклад Боэция в сохранение культурного наследия античности. Логика как искусство рассуждения. Проблема Фортуны и Божественного промысла: дилемма временного и вечного. "Утешение философией" как высшее благо.

"Ангельский доктор" Фома Аквинский. Примирение науки и теологии, веры и разума. "Философия — служанка богословия". Теория бытия: сущность и существование,

материя и форма, потенция и акт. Доказательства бытия Бога. Человек как единство души и тела в их гармонии. Этика Фомы: наличие зла в мире и теодицея.

Тема 1.7. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ Основные принципы культуры и философии эпохи Возрождения. Связь с античностью. Отношение к ценностям средних веков. Творческий пафос Возрождения. Возрожденческий титанизм и его "обратная сторона".

Пантеистическая философия Николая Кузанского. Бог как актуальная бесконечность. Бытие Бога в мире как бытие мира в Боге. Человек как микрокосм. Познавательные способности человека и проблема "ученого незнания".

Социально-политическая концепция Никколо Макиавелли. Человек в системе общественных отношений и деятельности. Расхождение сущего и должного. Личность и обстоятельства. Нравственные постулаты и политическая выгода. Концепция личности в системе власти "казаться — то же самое, что быть".

Ренессансный скептицизм Мишеля Монтеня. Человек и познание: "а что я знаю"?

Индивидуальность и ее внутренний мир: "постичь свою сущность". Жизнь как занятие и искусство.

Тема 1.8. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ Общие закономерности философского рационализма Нового времени. Научный идеал в философии.

Френсис Бэкон: "великое восстановление наук", "Знание — сила". Демократизация истины. Необходимость изучения природы. Индуктивный метод Бэкона. Очищение разума от влияния страстей и воли: учение о "призраках" ("идолах") человеческого познания.

Рене Декарт: рационалистический метод в философии. Методическое сомнение и проблема достоверного знания. Доказательство бытия Бога и бессмертия души.

Психофизическая проблема. Учение о страстях и правила морального поведения. Картезианство и его значение в истории философии.

"Этика" Бенедикта Спинозы. Субстанция Бог-Природа. Атрибуты субстанции: мышление и протяженность. Человек как модус Бога или Природы. Логическое бессмертие человека. Учение об аффектах, разум как высшая страсть. Понятие интеллектуальной интуиции. Свобода как осознанная необходимость. "Смотреть на все с точки зрения вечности".

Религиозно-мистическая концепция человека у Блеза Паскаля. Бессилие разума перед лицом бесконечности. Парадокс человека: борьба разума и страстей, его ничтожество и величие. Смерть — трагическая проблема человеческой жизни. Человек - "мыслящий тростник". Религия как разрешение всех противоречий человеческого существования. Знаменитое "пари Паскаля". Паскаль - предтеча философии экзистенциализма.

Тема 1.9. АНГЛИЙСКАЯ ЭМПИРИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ XVII—XVIII веков

Томас Гоббс: философия как вычисление. Механистическая антропология, жизнь есть движение "машины человеческого тела". Проблема свободы человека. Учение об обществе и государстве. Эгоистическая природа человека. Естественное состояние как "война против всех". Концепция общественного договора. Государство ("Левиафан") как искусственное создание человеческой культуры. Историческое первенство права перед моралью. Этика разумного эгоизма.

Эмпирическая гносеология Джона Локка. Критика концепции "врожденных идей". Опытное происхождение знания: человеческая душа от рождения — "белая бумага". Опыт внешний и внутренний. Концепция первичных и вторичных качеств. "Иметь идеи и воспринимать — одно и то же".

Джордж Беркли: "материя стесняет и затрудняет нас". Опровержение материализма с позиций сенсуализма. "Существовать — значит быть воспринимаемым". Вещи как комплекс ощущений. Проблема Бога и духовной субстанции. Бог и "духи" (души). Духи и идея.

Скептицизм Давида Юма. Анализ структуры опыта. Концепция причинности. Отношение к интеллекту. Субъективизм и агностицизм Юма: "у нас есть только впечатления и идеи". Юм и религия. Философия Юма — тупик сенсуализма.

Тема 1.10. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ Специфика просветительского рационализма. Натурализм Просвещения. Исторический и гносеологический оптимизм просветительских концепций. Значение "Энциклопедии или Толкового словаря наук, искусств и ремесел" Д'Аламбера и Дидро.

Система природы Поля Гольбаха. Трактовка причинности, случайности и необходимости. Гольбах — "личный враг господина Бога".

"Деизм разума" Вольтера. Каузальность в природе и свободе человека. Философия истории Вольтера. Философское значение "разрушительного смеха" Вольтера.

Дени Дидро — вдохновитель "Энциклопедии". Материалистическая концепция природы. "Человек — инструмент, одаренный способностью ощущать и памятью". Страсти человека и проблема их гармонизации. Религия и нравственность. Философия искусства Дидро. Скептицизм Дидро как вариант бескорыстного исследования.

Жан-Жак Руссо: проблема противоречивости культурно-исторического прогресса. Руссо как критик буржуазной цивилизации. Социальная философия Руссо: "естественное состояние" — происхождение социального неравенства — "общественное состояние". Смысл политического идеала Руссо "назад к природе". Руссо как воспитатель: пути совершенствования человека. Руссо и Французская буржуазная революция.

Тема 1.11. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ Иммануил Кант: критика "чистого разума". Основные положения теоретической философии Канта: понятия феномена и ноумена, пространство и время как априорные формы чувственности. Практическая философия Канта: умопостигаемый мир, его основные принципы. Свобода и причинность. Свобода и нравственность. Этика долга против этики счастья. Самоценность человеческой личности. Категорический императив Канта. Религия только в пределах разума.

Наукоучение Иоганна-Готтлиба Фихте. Назначение философии. Фундаментальность нравственно-практического отношения к миру. Деятельность как универсальный философский принцип. Самосознание как акт свободы. Диалектика взаимоотношений Я и Не-Я.

Фридрих Шеллинг: от философии природы к трансцендентальному идеализму. Природа, жизнь, мировая душа. Ступени интеллектуального созерцания. Искусство как высшая форма познания. Философия тождества: проблема совпадения субъекта и объекта. Понятие Абсолюта.

Георг-Вильгельм-Фридрих Гегель: от феноменологии духа к науке логики. Образ "являющегося духа". Мир рассудка и конфликт самосознаний. Загадки, страдания и высоты "Духа". Диалектическая логика Гегеля. Противоречие, противоположность, логика развертывания категорий. Понятие и идея. Идея и природа. Философия истории Гегеля. Абсолютная идея как смысл исторического процесса. Логическое и историческое. "Хитрость мирового разума" и индивидуальная человеческая жизнь. Противоречие метода и системы Гегеля.

Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии. "Сущность христианства". Бог как отчуждение человеческого духа. Антропологический материализм Фейербаха: человек — сын природы. Бытие предшествует мышлению. Проблема Я и Ты. Религия любви: "человек человеку — Бог". Роль концепции Фейербаха в формировании философии марксизма.

Тема 1.12. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ К. МАРКСА Природа и человек. Труд как родовая жизнь человека. Отчуждение труда и его последствия. Религия, идеология и государство как превращенные формы мира человека. Поиски пружин исторического процесса. Превращение "критики неба" в "критику земли". Логика освобождения человека от всех порабощающих его социальных форм. Задача человека — стать господином природы, самого себя, своих общественных отношений. Коммунизм как "реальный гуманизм" и создание "подлинно человеческих форм общения". Противоречия и тупики марксистской мысли. Место марксизма в истории философии.

Раздел 2. Западная философия второй половины XIX – начала XX веков.

Тема 2.1. ФИЛОСОФИЯ ИРРАЦИОНАЛИЗМА Серен Кьеркегор — Анти-Гегель современной философии. Истина как субъективность. Смерть и страх смерти. Жизнь как болезнь к смерти. Личность и состояние отчаяния. Столкновение трех экзистенциальных альтернатив: наслаждение, долг, вера. Тупики эстетической стадии. Меланхолия и проблема выбора себя в статусе Духа, Этическая стадия "или-или", различение добра и зла. Вина, раскаяние, грех. Религиозная стадия: устранение разума как преграды на пути к вере. Страх и трепет, вера в абсурд.

Артур Шопенгауэр: мир как воля и представление. Синтез западных и восточных традиций философствования. Воля как "вещь в себе" и как "воля к жизни". Человек как объективация воли. Проблема сущности человека и его свободы. Конфликт воли и интеллекта.

Жизнь как страдание и смерть как освобождение. Человек перед выбором: утверждение или отрицание воли? Мотив и квиетив. Аскеза как путь в нирвану.

Фридрих Ницше: по ту сторону добра и зла. Ницше и христианство: "Бог умер". Жизнь — эксперимент познающего. Дионисийское и аполлоновское в культуре. Трагедия современной культуры. Генеалогия морали и переоценка ценностей. Зло как творческая сила. Человек как тварь и творец. Сверхчеловек Ницше. Своеобразие стиля Ницше, Ницше как художник и музыкант.

Тема 2.2. ПСИХОАНАЛИЗ Зигмунд Фрейд: концепция бессознательного. Структура личности: ОНО, Я и СВЕРХ-Я. Столкновение принципа удовольствия с принципом реальности. Невроз как порождение цивилизации. Теория "вытеснения". Замаскированные формы проявления бессознательного. Либи́до, Эрос и Танатос. Проблема детской сексуальности. Комплекс Эдипа и комплекс Электры. Сублимация сексуальности и агрессивности как спасение от неврозов и безумия. Искусство и психоанализ. Практический психоанализ как лечебная психотерапия.

Карл Густав Юнг: концепция архетипа. Дологическая и логическая формы мышления. Отказ от доминанты либи́до. Бессознательное как мифологическое, социальное и коллективное. Природа художественного воображения. Психология и художественное творчество. Смысл искусства и творчества. Психологические типы личности.

Тема 2.3. НЕОФРЕЙДИЗМ Эрих Фромм: человек как незавершенное существо, стремящееся к оптимальному развитию. Экзистенциальные дихотомии сущности человека. Специфически-видовые психологические потребности человека. Пути из больного общества. Понятие социального характера. Типы социального характера. Модус бытия и модус обладания. Понятие продуктивности. "Быть" — единственная продуктивная позиция человека. "Человек для самого себя, любовь к себе и эгоизм. Любовь как проблема человеческой жизни. Искусство любить. Концепция "нового человека". Свобода и "бегство от нее".

Фромм и Фрейд: психоанализ в интерпретации Фромма.

Тема 2.4. ФИЛОСОФСКОЕ АНТРОПОЛОГИЯ Макс Шелер: положение человека в космосе. Специфика сущностно-человеческого. Человек как дух. Взаимоотношения духа и витальной сферы. Дух и жизнь. Человек и мир. Человеческая духовность как становление и самоосуществление "сущего". Человеческое сердце как место встречи с Богом. Понятие "неокончательного, становящегося Бога". Аксиология Шелера.

Пьер Тейяр де Шарден: феномен человека. История человечества как развитие сознания. Логика восхождения к духу: преджизнь-жизнь-мысль-сверхжизнь. Точка Омега как начало и конец человеческой истории. Любовь как космическая энергия. Ноосфера как мир бессмертных сознаний.

Тема 2.5. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ Эдмунд Гуссерль и феноменологическое движение. Феноменология как концепция метода: "назад к вещам!" Поиск "стабильных очевидностей". Феноменология как наука о сущностях. Интуиция факта и интуиция сущности. Эйдетическая интуиция как предзнание сущностей.

Интенциональность как осознаваемость и представляемость. Феноменологическая редукция: "эпохе", "ноэзис", "ноэма". Соотношение сознания, переживания, содержания. Проблема смысла и осмысления. Значимость мира для меня. Неабсолютность любой объективности. Принципиальная незавершенность феноменологической редукции.

Тема 2.6. ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ Мартин Хайдеггер: от феноменологии к экзистенциализму. Философия бытия. Здесь-бытие и экзистенциальная аналитика. Понятие экзистенции. Человек — конечное, неповторимое, временное существо. Личность как "чувство времени". Духовный опыт неповторимой смертной личности: страх, забота, совесть, вина, решимость. Поиски истины через "вслушивание в бытие". Язык как дом бытия. Топология бытия.

Карл Ясперс: человек и история. Понятие ситуации. Человек как экзистенция. Экзистенция и Бог. Экзистенция и разум. Экзистенция и свобода. Понятие философской веры. Единство мирового исторического процесса и его духовная составляющая. Особая роль философии в современной культуре.

Жан-Поль Сартр: формы проявления бытия в человеческой реальности. "Бытие-в-себе", "бытие-для-себя", "бытие-для-другого". Бытие и Ничто. "Бога нет и все умирают". Свобода как неотчуждаемая сущность человека. Проблема Другого. "Ад — это другие". Мазохизм, садизм и любовь как формы общения.

Альбер Камю: моралистика удела человеческого. Абсурдный человек. "Я бунтую, следовательно, я существую". Трагизм переживания смерти Бога. Абсурд как конечная правда человеческого удела. Экзистенциальное мужество перед лицом Хаоса. Проблема свободы. Одиночество и свобода.

Тема 2.7. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ ОРТЕГИ-И-ГАССЕТА Особенности испанской философии. Вождь испанской философии современности Мигель Унамуно, "испанский Паскаль", "брат Кьеркегора".

Хосе Ортега-и-Гассет: человек и реальный мир. Я как совокупность "Я и мои обстоятельства". Понятие личной перспективы мира. Жизнь как единство драматического динамизма между человеком и миром. Время как судьба. Жизнь как беспокойство и устремленность в будущее. Человек — это не природа, а история. Социальные взгляды Ортеги. "Восстание масс". Массы и элита. Дилемма прав и обязанностей. Дегуманизация современного искусства. Философские размышления о любви и свободе воли.

Тема 2.8. ФИЛОСОФИЯ ПОСТМОДЕРНИЗМА Постмодернизм как своеобразное продолжение авангардистских экспериментов начала XX века. Постмодернизм как завершившаяся классика. Отказ от традиционных претензий на четко артикулированную истину. Констатация исчерпанности творческих потенций культуры.

Мишель Фуко: отказ от гегельянства как исходная установка. Преодоление интеллигибельной универсальности гегельянства. Переосмысление проблемы взаимных отношений элементов системы: «субъект-познание-мир». Субъект как фокус самотрансформаций. Язык, текст, дискурс — универсальный принцип.

Ролан Барт: проблема языка в контексте проблемы обоснования знания. Принципы и методы обоснования знания. Язык как условие познания феноменов «сознания», «бытия» и т.п. Проблема «письма». Синтагматические, парагматические и символические отношения в концепции «письма». Массовая коммуникация: чтение и письмо в контексте «социологии». «Вещи» и «смысл вещей»: проблема отношения.

Жак Деррида: «деконструкция» как деструкция метафизики. Понятие «логоцентризма». Идея «differance». Игра присутствия/отсутствия. Желание «нового начала» и возвращения к истокам — неизбежный эффект игр означения.

Раздел 3. Русская философия с XVIII по XX века

Тема 3.1. РУССКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ XVIII — НАЧАЛА XIX ВЕКОВ

Общие представления о предыстории русской философии. Исторические судьбы развития философии в России. Православие и судьба русской философии. Периодизация этапов.

Национальная специфика и характерные особенности русского философствования. Взаимоотношения русской философии с философской традицией Запада.

Г.С. Сковорода: "русский Сократ". Религиозный мистицизм. Жизнь как странствие. Поиски сокровенной истины бытия. Учение о двух слоях бытия: "везде видеть двое". Истинный человек — это сердце. Самопознание как начало мудрости: "познать себя и уразуметь Бога — один труд". Этика Сковороды: "найти самого себя". Борьба с пленом эмпирического мира, его "клейкой стихийностью".

Философские искания в светской культуре XVIII века. Русское вольтерьянство: скептицизм, нигилистическое вольнодумство, атеизм. Русское Просвещение: гуманизм, история, национальное самосознание. А.Н.Радищев: творческий синтез западных философских концепций. Опыт как основание естественного познания. Реальность материи. Естественная социальность человека. М.В. Ломоносов: "русский Ньютон". Универсализм и энциклопедизм вольного философствования Ломоносова.

Русское масонство: И.Г. Шварц, И.В. Лопухин. Ученик о сокровенной жизни в человеке. Внутренняя Церковь. Пробуждение сердца. Аскетическая традиция оккультизма.

Философская жизнь в России первой четверти XIX века. Русское шеллингианство, философия природы Д. Велланского. Московский кружок "любомудров": В.Ф. Одоевский, Д.В. Веневитинов, И.В. Киреевский и др. Философия как истинная поэзия. Осознание необходимости построения самостоятельной русской философии. Эстетизм и нравственная напряженность "Общества любомудров". Критика философии и культуры Запада. "XIX век принадлежит России".

Тема 3.2. ЗАПАДНИЧЕСТВО: П.Я. ЧААДАЕВА, А.И. Герцен Петр Яковлевич Чаадаев: христианская историософия. Промысел в истории. Установление Царства Божьего на земле. Христианство — космическая сила. Проблема западничества Чаадаева.

Человек как духовная природа. Самость — повреждение человеческой природы. Неприятие индивидуальной обособленности и автономности человеческого разума. Социальный мистицизм Чаадаева. Идея "вселенского сознания".

Тема России и ее предназначения. Начала и концы рассуждений Чаадаева: от "Россия, как она есть, равна нулю" до признания ее "умственным средоточием Европы" в будущем. Провиденциальность долгой отсталости и изолированности России. Критическое осмысление собственного исторического опыта и культурного прошлого Европы как настоятельная задача России.

Александр Иванович Герцен: трагический атеист в русской философии. Герценовский стиль философствования. Душевная драма Герцена.

История и человеческая личность. Этический идеализм Герцена. Мучительное переживание столкновения идеальных запросов человеческого духа со слепой необходимостью природы. Персонализм и принципиальный алогизм герценовской философии истории. Отсутствие смысла в управлении

индивидуальной жизнью. Идеал нравственной личности: "спасти нечто свое из вихря случайности".

Эстетизм мировоззрения Герцена. Эстетическое неприятие буржуазной культуры Запада. Вера в Россию как спасение от нравственной гибели. Специфика русской темы у Герцена.

Тема 3.3. НАЧАЛО СЛАВЯНОФИЛЬСТВА: ХОМЯКОВ И КИРЕЕВСКИЙ Алексей Степанович Хомяков: понятие Церкви. Церковь как полнота истины, "единство благодати, живущей во многих". Свобода — функция Церкви как организма, Бессилие и внутренний разлад индивидуализма. Примат социального целого. Проблема целостности человека. Учение о "живом знании". Всецелая истина и целостный разум. Истина как результат "совокупности мышлений, связанных любовью". Критика рассудочного рационализма Запада. Православие как особый национально-психический тип веры. Вселенская миссия православной России.

Иван Васильевич Киреевский: проблема духовной жизни. Противопоставление христианского просвещения западному рационализму. Человек внутренний и человек внешний. Понятие "единого корня разумения". Духовный идеал личности как собирание воедино всех сил души. Иерархический примат в человеке нравственной сферы. Верующее мышление как единственно верный путь приобщения к реальности. Критика неверия и внеморальности западного рационализма. Идея восполнения западной мысли живым опытом целостного духовного разумения.

Тема 3.4. ПОЗДНИЕ СЛАВЯНОФИЛЫ: ДАНИЛЕВСКИЙ, ЛЕОНТЬЕВ, РОЗАНОВ

Николай Яковлевич Данилевский: проблема культурно-исторического типа. Законы их движения и развития: одно- и двухосновные культурно-исторические типы. Проблема общечеловеческого. Славянский тип и его развитие. Россия и Европа. Россия и Восток; Два потока всемирной истории. Славянская культура как четырехосновный культурно-исторический тип. Идея славянства как высшая для каждого славянина.

Константин Николаевич Леонтьев: эстетическое понимание истории. Проблема испорченности современной культуры и современного человека. Имморализм Леонтьева. Неприятие демократии, прогресса, либеральных общественных теорий. Апология государственности. Оправдание деспотизма и насилия. Бессилие морали перед логикой общественно-политического развития. Теория "триединого процесса". Проблема самобытности России и специфика ее национально-исторического развития.

Василий Васильевич Розанов: "святое чудо бытия". Бог и мир в их соотношении. Христианство историческое и христианство истинное: от Голгофы к Вифлеему. Жизнь человека в мире и его связь с природой. Любовь к естеству. Метафизика пола: пол и личность, пол и ум, пол и Бог. Пол как душа человека. Мистическая природа семьи как сферы личного творчества. Космоцентризм Розанова. Розанов и революция: апокалипсис нашего времени.

Тема 3.5. РУССКИЙ КОСМИЗМ Николай Федорович Федоров: философия общего дела. Синтез идей христианства, натурализма, Просвещения. Критика "бездейственного знания". Философия как проект "долженствующего быть". Проблема спасения вселенной силами человечества. Социальные вопросы общества в статусе "астрофизических". Человек как гражданин Земли. Антропология Федорова: небратское состояние мира, неродственность природы людям, смерть как неправда. Проблема "воскрешения усопших" как преодоление "неправды смерти". Идея "трудового соучастия" всех и со всеми в деле спасения мира. Эстетические идеи Федорова: место искусства в осуществлении "общего дела". Представители русского естественно-научного космизма: К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, В.И. Вернадский: основные идеи.

Тема 3.6. ФИЛОСОФСКАЯ СИСТЕМА В.С. СОЛОВЬЕВА Владимир Сергеевич Соловьев: проблема цельного знания как синтеза философии, науки и религии. Цельная жизнь как сверхзадача философии. Вера и разум, философия как функция религиозной сферы.

Метафизика "всеединства": Абсолют и космос, Абсолют и мир. Развитие человечества как взаимодействие Бога и человека. Двуприродность человека. История как процесс одухотворения человека. Мировая душа как коренная стихия бытия. София как божественная идея. Аспекты космическо-антропологической Софии. Космология Соловьева. Хаос и творение.

Антропология В. Соловьева: доктрина Богочеловечества. Человек как духовный центр мироздания. Утверждение в самости как грехопадение. Искание Бога как возвращение к своему собственному первоначальному содержанию. Человечество как единое существо. София — идеальное человечество.

Нравственная философия Соловьева: оправдание добра. Добро как смысл жизни. Стыд, жалость и благоговение как первичные данные нравственности. Смысл любви.

Эстетические взгляды Соловьева: общий смысл искусства. Красота в природе и искусстве. Теургическая миссия искусства.

Славянофилы, западники и В. Соловьев. Национальный вопрос у Соловьева. Критика византийско-московского православия. Идея вселенской церкви. Учение о теократии и разочарование в ней.

Жизненная драма В. Соловьева. "Три разговора".

Тема 3.7. МЕТАФИЗИКА Л. М. ЛОПАТИНА Лев Михайлович Лопатин: философия абсолютного творчества. Философия и религия: рациональная сторона действительности. Философ должен говорить от разума к разуму. Абсолютное как организм, как жизнь и как творческий Разум. Бытие абсолютного. Саморазвитие абсолютного. Принцип конечной отъединенной самости. Теизм как философия свободного божественного творчества.

Проект рациональной этики: критика эмпирических начал нравственности. Теоретические основы сознательной нравственной жизни: идея свободы воли, идея разумного миропорядка и идея бессмертия души.

Тема 3.8. МЕТАФИЗИКА ВСЕЕДИНСТВА: ФЛОРЕНСКИЙ, БУЛГАКОВ, КАРСАВИН

Павел Александрович Флоренский: столп и утверждение истины. Антиномизм и расколотость разума в силу греховности человека. Роль разумной интуиции в восприятии глубин бытия. Подвиг веры в постижении горнего мира. Проблема Абсолюта. Истина как разумная реальность и реальная разумность. Космология отца Павла. Космос и его тайна. Проблема тварного бытия. Идеи как ноуменальные зерна вещей. Космос как живое целое. София как идеальная личность мира, ангел-хранитель твари. Софийность мира. Тема искусства, художественного пространства и времени у Флоренского.

Сергей Николаевич Булгаков: от марксизма к идеализму. Путь религиозного самоопределения отца Сергия. Религиозное сознание и его природа. Вера как вопрос человека и ответ Бога. Соотношение Абсолюта и бытия. Антиномия земного и божественного. София как посредница между Богом и миром, Творцом и тварью. София Божественная и София тварная. Софийность всякого творения и критерии софийности. Смысл и направленность истории. Искусство и теургия.

Лев Платонович Карсавин: метафизика всеединства и оригинальная философско-историческая концепция. Методологическая доктрина метафизики всеединства. Раскрытие гармонического устройства бытия как совершенного единства множества элементов. Учение о познании.

Учение о симфонических личностях. Личностный характер всего бытия. Личность и «лицо». Три способа осуществления личности. Понятие социальной личности. Функции социальной личности. Динамический аспект функциональности личности. Аспект великой социальной личности – человечество.

Философия истории. «Социально-деятельное человечество» как субъект и предмет исторической науки. Категория развития. Исторические индивиды. Понятие «индивидуации» высшего субъекта. Осуществление мирового всеединства как абсолютной индивидуальности.

Тема 3.9. РЕЛИГИОЗНЫЙ НЕОРОМАНТИЗМ Н.А. БЕРДЯЕВА Николай Александрович Бердяев: философ свободы. Наука как послушание и философия как творчество. Место человека в космосе. Творчество как долг и основная задача жизни. Ступени этической эволюции: этика закона, этика искупления, этика творчества. Творчество как Эрос божественного. Проблема свободы. Эрос и личность. Философия пола и любви.

Философия истории Бердяева. О сущности исторического. Небесная история. Бог и человек, время и личность. Судьбы человеческой цивилизации. Учение о программе и конце истории.

Осмысление путей развития России. Судьба России. Русская идея. Интеллигенция и революция. Истоки и смысл русского коммунизма.

Тема 3.10. ИРРАЦИОНАЛИЗМ В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ: ЛЕВ ШЕСТОВ Лев Шестов: дилемма рационализма и откровения. Шестов — "русский брат Кьеркегора". Шестов и экзистенциализм. Концы и начала философии Шестова. Путь к Творцу. Вера как

свобода. Автономия разума как его тирания. Несоизмеримость знания с подлинной реальностью. Проблема непостижимого. Отрицание необходимости и закона. Истина как единичное. Отрицание рационалистической этики. Переживание иррациональности бытия. Понятие беспочвенности. Жизнь как мистерия. Лев Шестов как литературный критик и историк философии.

Тема 3.11. ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ И.А. ИЛЬИНА

Иван Александрович Ильин: религиозный смысл философии. Философия как завершение жизни, систематическая практика духовного опыта. Философия как духовное делание, очищение ума и души.

Религиозные основы философии: Истина, Добро и Красота. Личность как религиозный опыт. Пути духовного обновления и совершенствования. Смысл жизни — в служении сверхценностям. Нравственные ценности человека: вера, святость, любовь, свобода, совесть, семья, родина, нация.

О сопротивлении злу силою. Сила и зло. Мораль бегства. Обоснование сопротивляющейся силы. Меч и праведность. Проблема духовного компромисса. Нравственный трагизм сопротивления злу силою. Подлинность доброй воли как условие борьбы со злом. Борьба со злом как единство духовного компромисса и религиозно-нравственного очищения.

Ильин как историк западной философии.

Тема 3.12. ИНТУИТИВИЗМ: Н.О. ЛОССКИЙ, С.Л. ФРАНК, А.Ф. ЛОСЕВ

Интуитивизм и персонализм Николая Онуфриевича Лосского. Учение о предмете, методе и структуре философии. Гносеология интуитивизма. Проблема гносеологической координации и видов интуиции. Идеал — реалистическая онтология и метафизика как основание христианского истолкования мира. Мир как органическое целое. Личность как субстанциональный деятель. Поиски ценностного смысла и нормативного содержания бытия личностью. Проблема Абсолютного как сверхмирового начала, понятие Царства духа. Бог — самоцель мироздания и абсолютная нравственная самоценность.

Конечная цель жизни всякой личности — абсолютная полнота бытия. Проблема Абсолютного добра. Абсолютное добро и земное зло.

Поиски формулы русской души. Религиозность русского народа. Способность к высшим формам опыта. Чувство и воля. Доброта и Даровитость русского человека. Недостаток средней области культуры. Лосский как историк философии.

Семен Людвигович Франк: обоснование метафизики всеединства. Учение о целостной интуиции. Софиология Франка как синтез космологии, антропологии и религии. Философия религии: проблема непостижимого. Божество. Бог и мир. Бог и Я. Проблема смысла жизни. Франк как социолог. Духовные основы общества. Анализ русской предреволюционной идеологии и психологии. Крушение кумиров. Характеристика нравственного мировоззрения русской интеллигенции. Проблема вечных ценностей. Обоснование мистической морали. Проблема существования зла в мире.

Идеи всеединства и диалектика Алексея Федоровича Лосева. Философия имени, числа и мифа. Смысл как бытие: философия тождества реальности и именованности. «Имя есть жизнь». Философия культуры. Соматический скульптурный характер античной культуры. Логос эйдоса или «самоконцентрирование Логоса в понятии».

Историчность понимания. История — становящееся понимание бытия. Связь русской философии с православием.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	60	-	-	46	10	-	-	96	10	-	-	96
Тема 1.1	4	-	-									
Тема 1.2	6	-	-									
Тема 1.3	4	-	-									
Тема 1.4	6	-	-									
Тема 1.5	6	-	-									
Тема 1.6	4	-	-									
Тема 1.7	4	-	-									
Тема 1.8	6	-	-									
Тема 1.9	4	-	-									
Тема 1.10	4	-	-									
Тема 1.11	6	-	-									
Тема 1.12	6	-	-									
Раздел 2	32	-	-	4	5	-	-	48	5	-	-	48
Тема 2.1	6	-	-									
Тема 2.2	4	-	-									
Тема 2.3	4	-	-									
Тема 2.4	4	-	-									
Тема 2.5	4	-	-									
Тема 2.6	4	-	-									
Тема 2.7	4	-	-									
Тема 2.8	2	-	-									
Раздел 3	28	-	-	42	5	-	-	48	5	-	-	48
Тема 3.1	4	-	-									
Тема 3.2	2	-	-									
Тема 3.3	4	-	-									
Тема 3.4	4	-	-									
Тема 3.5	4	-	-									
Тема 3.6	4	-	-									
Тема 3.7	4	-	-									
Тема 3.8	2	-	-									
Тема 3.9	2	-	-									
Тема 3.10	2	-	-									
Всего	120	-	-	92	20	-	-	192	20	-	-	192
<i>Консульт.</i>		<i>4</i>		-		<i>4</i>		-		<i>4</i>		-
ВСЕГО		216				216				216		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться написание мини-эссе по выбранной проблеме прослушанного курса, исследовательская работа по конкретному первоисточнику, а также подготовка докладов.

Темы для докладов:

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

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

Вопросы к экзамену (2 семестр):

1. Смысл и назначение философии.
2. Философия как наука.
3. Античная философия как культурно-исторический феномен.
4. Античная натурфилософия.
5. Софистика как явление философии и культуры.
6. Философия Сократа как искусство жизни.
7. Сократические школы киников и киренаиков.
8. Концепция идеального космоса Платона.
9. Социально-политические взгляды Платона.
10. Философская концепция Аристотеля: метафизика и этика.
11. Социально-политические взгляды Аристотеля.
12. Эпикуреизм.

13. Скептицизм.
14. Стоицизм.
15. Неоплатонизм.
16. Средневековая философия: сущность и этапы развития.
17. Христианская философия Аврелия Августина.
18. Основные идеи философии тоизма.
19. Основные принципы культуры и философии эпохи Возрождения.
20. Пантеистическая философия Николая Кузанского.
21. Социально-политическая концепция Н. Макиавелли.
22. Ренессансный скептицизм М. Монтеня.
23. Общие закономерности философского рационализма Нового времени.
24. Эмпирическая философия Ф. Бэкона.
25. Рационалистический метод Р. Декарта.
26. Философская концепция Б. Спинозы.
27. Философские взгляды Б. Паскаля.
28. Основные идеи английской эмпирической философии XVII-XVIII веков.
29. Специфика рационализма эпохи Просвещения.
30. Социальная философия Ж.-Ж. Руссо.
31. Критицизм И. Канта.

Вопросы к экзамену (4 семестр):

1. Метафизика нравственности И. Канта.
2. Трансцендентальный идеализм Ф. Шеллинга.
3. Философская концепция Г. Гегеля: основные идеи.
4. Материализм Л. Фейербаха.
5. Социальная философия К. Маркса.
6. Религиозно-этическая концепция С. Кьеркегора.
7. Философская концепция А. Шопенгауэра.
8. Философия Ф. Ницше.
9. Психоанализ З. Фрейда.
10. Аналитическая психология К. Юнга.
11. Неофрейдизм Э. Фромма.
12. Основные идеи философской антропологии XX века.
13. Феноменологическая философия.
14. Рациовитализм Х. Ортеги-и-Гассета.
15. Философия экзистенциализма.
16. Основные идеи философии постмодернизма.
17. Национальные особенности русской философии.
18. Основные идеи русской философии XVIII века.
19. Философские идеи общества «любомудров».
20. Христианская историософия П.Я. Чаадаева.
21. Философские взгляды А.И. Герцена.
22. Обоснование философии славянофильства А.С. Хомяковым.
23. Проблемы духовной жизни у И.В. Киреевского.
24. Теория культурно-исторических типов у Н.Я. Данилевского.
25. Эстетическое понимание истории К.Н. Леонтьева.
26. Философия В.В. Розанова.
27. «Философия общего дела» Н.Ф. Фёдорова.
28. Метафизика «всеединства» В.С. Соловьёва.
29. Конкретная метафизика П.А. Флоренского.
30. Софиология С.Н. Булгакова.
31. Религиозный неоромантизм Н.А. Бердяева.

32. Иррационализм Л. Шестова.

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

Предметом тестового опроса может быть любая проблема курса.

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

Основная литература:

1. Августин Аврелий Исповедь./Августин Аврелий.- М.: Наука, 2006.-448 с.
2. Антология кинизма.-М.: Наука, 1996.-332 с.
3. Антология мировой философии: в 4 т. – М.: Мысль, 1969-1971.
-Т.1. Философия древности и средневековья. – 576 с.;
-Т.2. Европейская философия от эпохи Возрождения до эпохи Просвещения. – 760 с.;
-Т.3. Буржуазная философия конца XVIII века – первой трети XIX века. – 760 с.
4. Антология средневековой мысли. Теология и философия европейского средневековья: в 2 т. – СПб: РХГИ, 2001-2002. – Т.1. – 539 с.; Т.2. – 635 с.
5. Аристотель Никомахова этика. Политика // Соч.: в 4 т. – М.: Мысль, 1983. – Т.4. – С. 53-294, 375-644
6. Барт, Р. Мифологии. / Р. Барт. – М.: Академический проект, 2008.-352 с.
7. Бердяев, Н.А. О назначении человека / Н.А. Бердяев. – М.: Республика, 1993. – 383 с.
8. Бердяев, Н.А. Философия свободы. Смысл творчества / Н.А. Бердяев. – М.: Правда, 1989. – 601 с.
9. Бердяев, Н.А. Русская идея / Н.А. Бердяев. – М.: Изд-во Шевчук В., 2000. – 543 с.
10. Беркли, Д. Трактат о принципах человеческого знания // Соч. – М.: Мысль, 1978. – С. 149-248
11. Вольтер Философский словарь / Вольтер. – М.: Наука, 1989. – 715 с.
12. Гегель, Г. Лекции по философии истории / Г. Гегель. – М.: Наука, 2005. – 486 с.
13. Герцен, А.И. С того берега // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1986. – Т. 2. – С.3 – 117
14. Гуссерль, Э. Избранные работы / Э. Гуссерль. – М.: Изд. Дом Территория будущего, 2005. – 459 с.
15. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. – М.: Книга, 1991. – 509 с.
16. Декарт, Р. Рассуждения о методе. Страсти души. // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1989. – Т. 1. – С. 250-296, 481 – 572
17. Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях великих философов / Диоген Лаэртский. – М.: Мысль, 1979. – 493 с.
18. Ильин, И.А. О сопротивлении злу силою // Соч.: в 2 т. – М.: Медиум, 1993. – Т. 1. – С. 301-479
19. Камю, А. Миф о Сизифе. Бунтующий человек // Камю, А. Бунтующий человек / А. Камю. – М.: Политиздат, 1990. – С. 23-90, 120-353
20. Кант, И. Основы метафизики нравственности // Кант, И. Критика практического разума / И. Кант. – М.: Наука, 1995. – С. 53-119
21. Кант, И. Религия в пределах только разума // Кант, И. Трактаты и письма / И. Кант. – М.: Наука, 1980. – С. 78 – 196
22. Кант, И. Избранные мысли и суждения / И. Кант. – Калининград: Янтарный сказ, 2004. – 175 с.
23. Карсавин, Л.П. Религиозно-философские сочинения / Л.П. Карсавин. – М.: Ренессанс, 1992. – 324 с.
24. Киреевский, И.В. Избранные статьи / И.В. Киреевский. – М.: Современник, 1984. – С. 61-79, 199-237, 238-271
25. Ксенофонт Воспоминания о Сократе / Ксенофонт. – М.: Терра, 2009. _ 576 с.

26. Леонтьев, К.Н. Записки отшельника / К.Н. Леонтьев. – М.: Русская книга, 1992. – 538 с.
27. Лопатин, Л.М. Статьи по этике / Л.М. Лопатин. – СПб.: Наука, 2004. – 352 с.
28. Лосев, А.Ф. Философия имени. Диалектика мифа // Лосев, А.Ф. Из ранних произведений / А.Ф. Лосев. – М.: Правда, 1990. – С. 11-187, 393-581
29. Лосский, Н.О. Мир как органическое целое // Избранное. – М.: Правда, 1991. – С. 338-471
30. Марк Аврелий Размышления / Марк Аврелий. – М.: Terra, 2009. – 154 с.
31. Маркс, К, Энгельс, Ф. Противоположность материалистического и идеалистического воззрений. Новая публикация первой главы «Немецкой идеологии» / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Наука, 1966. – С. 108-118
32. Макиавелли, Н. Государь / Н. Макиавелли. – СПб.: Азбука, 1997. – С. 5-100
33. Монтень, М. Опыты: в 3 кн. / М. Монтень. – М.: Голос, 1992. – Кн. 1. – 348 с.
34. Николай Кузанский Об учёном незнании / Николай Кузанский. – СПб.: Азбука, 2001. – 320 с.
35. Ницше, Ф. Соч.: в 2 т. / Ф. Ницше. – М.: Мысль, 1990. – Т.1. – 760 с.: Т.2. – 762 с.
36. Ортега-и-Гассет, Х. Что такое философия? / Х. Ортега-и-Гассет. – М.: Наука, 1991. – С. 51-192
37. Ортега-и-Гассет, Х. Избранные труды / Х. Ортега-и-Гассет. – М.: Весь мир, 2000. – 704 с.
38. Паскаль, Б. Мысли / Б. Паскаль. – СПб.: Азбука, 1999. – 323 с.
39. Платон Пир. Федр. Федон // Соч.: в 4 т. – М.: Мысль, 1993. – Т.2 – С. 7-80, 81-134, 135-191
40. Платон Государство // Соч.: в 4 т. – М.: Мысль, 1993. – Т. 3. – С. 79-420
41. Римские стоики. Сенека, Эпиктет. Марк Аврелий. – М.: Республика, 1995. – 463 с.
42. Розанов, В.В. Уединённое. Опавшие листья // Соч.: в 2 т. – М.: Правда, 1990. – С. 195 – Т. 2 – С. 195 -629
43. Розанов, В.В. Апокалипсис нашего времени / В.В. Розанов. – СПб.: Азбука, 2001. – 416 с.
44. Россия глазами русского: Чаадаев, Леонтьев, Соловьёв. – СПб.: Наука, 1991. – 365 с.
45. Руссо, Ж.-Ж. Рассуждения о науках и искусствах // Избр. соч.: в 3 т. – М.: Госполитиздат, 1961. – Т.1. – 851 с.
46. Сартр, Ж.-П. Бытие и ничто / Ж.-П. Сартр. – М.: Республика, 2004. – 639 с.
47. Сенека Луций Анней Нравственные письма к Луцилию / Луций Анней Сенека. – М.: Наука, 1977. – 383 с.
48. Соловьёв, Вл. Чтения о Богочеловечестве // Соч.: в 2 т. – М.: Правда, 1989 – Т.2. – С. 5-152
49. Соловьёв, Вл. Оправдание добра // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1990. – Т.1. – С. 47-548
50. Спиноза, Б. Этика / Б. Спиноза. – СПб.: Мегакон, 1993. – 243 с.
51. Тейяр Шарден, де, П. Феномен человека. / П. Тейяр де Шарден. – М.: Наука, 1987. – 228 с.
52. Фёдоров, Н.Ф. Философия общего дела // Соч. – М.: Мысль, 1982. – С. 53-313
53. Фейербах, Л. Сущность христианства / Л. Фейербах. – М.: Мысль, 1965. – 414 с.
54. Флоренский, П.А. Столп и утверждение истины // Соч.: в 2 т. – М.: Правда, 1990. – Т.1. – С. 3-483
55. Фома Аквинский Сумма теологии. Ч. 1 // Историко-философский ежегодник 2003. – М.: Мысль, 2004. – С. 25-86
56. Франк, С.Л. Непостижимое // Соч. – М.: Правда, 1990. – С. 183-528
57. Фрейд, З. Введение в психоанализ. Лекции. / З. Фрейд. – СПб.: Алетейя, 1999. – 766 с.

58. Фромм, Э. Иметь или быть? / Э. Фромм. – М.: Прогресс, 1990. – 211 с.
59. Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / М. Фуко. – М.: Прогресс, 1977. – 488 с.
60. Хайдеггер, М. Бытие и время / М. Хайдеггер. – М.: Республика, 1993. – 447 с.
61. Хомяков, А.С. Церковь одна // Хомяков, А.С. Работы по богословию: в 2 т. / А.С. Хомяков. – М.: Медиум, 1994. – Т.2. – С. 5-24
62. Чаадаев, П.Я. Философические письма. Апология сумасшедшего // Соч. – М.: Правда, 1989. – С. 15-132, 139-154
63. Шеллинг, Ф. Система трансцендентального идеализма // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1987. – Т. 1 – С. 227-489
64. Шелер, М. Положение человека в космосе // Избр. произведения. – М.: Гнозис, 1994. – С. 129-195
65. Шестов, Л. Апофеоз беспочвенности / Л. Шестов. – М.: Политиздат, 1991. – 162 с.
66. Шопенгауэр, А. Афоризмы житейской мудрости / А. Шопенгауэр. – СПб.: Азбука, 2000. – 256 с.
67. Шопенгауэр, А. Мир как воля и представление / А. Шопенгауэр. – М.: Республика, 1999. – 400 с.
68. Юм, Д. Исследование о человеческом разумении / Д. Юм. – М.: Прогресс, 1995. – 240 с.
69. Юнг, К. Психологические типы / К. Юнг. – СПб.: Ювента, 1995. – 496 с.
70. Юнг, К. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству // Юнг, К. Феномен духа в искусстве и науке / К. Юнг. – М.: Ренессанс, 1992. – С. 80-93
71. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М.: Политиздат, 1991. – С. 28-527.

Дополнительная литература:

Оригинальные тексты:

1. Аристотель Метафизика. О душе // Соч.: в 4 т. – М.: Мысль, 1983. – Т.1. – 550 с.
2. Бердяев, Н.А. Самопознание / Н.А. Бердяев. – Л.: Лениздат, 1991. – 332 с.
3. Бердяев, Н.А. Судьба России / Н.А. Бердяев. – М.: Философское общество, 1990. – С. 1-89
4. Вернадский, В.И. Научная мысль как планетарное явление / В.И. Вернадский. – М.: Наука, 1991. – 272 с.
5. Гегель, Г. Феноменология духа / Г. Гегель. – СПб.: Наука, 1992. – 503 с.
6. Гегель, Г. Энциклопедия философских наук: в 3 т. / Г. Гегель. – М.: Мысль, 1977. – Т.1. – Философия духа. – 411 с.
7. Гоббс, Т. О свободе и необходимости // Соч.: в 2 т. – Мысль, 1991. – Т.1. – С. 574-611
8. Грёзы о земле и небе. Антология русского космизма. – СПб.: Наука, 1995. – С. 30-83
9. Булгаков, С.Н. Философия хозяйства / С.Н. Булгаков. – М.: Наука, 1990. – 412 с.
10. Деррида, Ж. Позиции / Ж. Деррида. – Киев: Дух и литера, 1996. – 182 с.
11. Деррида, Ж. Золы угасшей прах // Искусство кино. – 1992. - № 8. – С. 80-93
12. Ильин, И.А. О русской идее. О России // Русская идея: Сборник произведений русских мыслителей. – М.: Айрис-пресс, 2004. – С. 402-447
13. Кант, И. Критика чистого разума / И. Кант. – Симферополь: Реноме, 2003. – 464 с.
14. Кьеркегор, С. Наслаждение и долг / С. Кьеркегор. – Киев: Айрланд, 1994. – 420 с.
15. Леонтьев, К.А. Византизм и славянство. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения // Избранное. – М.: Рарогъ, 1993. – С. 19-111, 119-166
16. Локк, Д. Опыты о человеческом разуме // Соч.: в 3 т. – М.: Мысль, 1986. – Т.1. – 384 с.

17. Лосев, А.Ф. Бытие. Имя. Космос / А.Ф. Лосев. – М.: Мысль, 1993. – 958 с.
18. Лосский, Н.О. Характер русского народа // Лосский, Н.О. Условия абсолютного добра / Н.О. Лосский. – М.: Политиздат, 1991. – С. 238-350
19. Плотин Эннеады / Плотин. – Киев: УЦИММ ПРЕСС, 1995. – 352 с.
20. Психоанализ и культура. Избранные труды К. Хорни и Э. Фромма. – М.: Мысль, 1995. – 623 с.
21. Секст-Эмпирик Три книги Пирроновых положений // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1976. – Т.2. – С. 207-317
22. Соловьёв, Вл. Смысл любви. Три разговора // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1990. – Т. 2. – С. 493-547, 635-762
23. Соловьёв, Вл. Красота в природе. Общий смысл искусства // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1990. – Т. 2. – С. 531-389, 390-404
24. Флоренский, П.А. У водоразделов мысли // Соч.: в 2 т. – М.: Правда, 1990. – Т.2. – 340 с.
25. Фрейд, З. Толкование сновидений / З. Фрейд. – М.: Академический проект, 2007. – 512 с.
26. Фрейд, З. Тотем и табу / З. Фрейд. – СПб.: Азбука, - классика, 2005. – 162 с.
27. Фрейд, З. Художник и фантазирование / З. Фрейд. – М.: Республика, 1995. – 400 с.
28. Фромм, Э. Психоанализ и этика. Человек для самого себя / Э. Фромм. – М.: Республика, 1993. – С. 19-186
29. Фромм, Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. – М.: Прогресс, 1995. – 256 с.
30. Фромм, Э. Искусство любить / Фромм, Э. Душа человека / Э. Фромм. – М.: Акт, 1998. – С. 171-260
31. Шеллинг, Ф. Введение в философию мифологии // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1987. – Т.2. – С. 159-374
32. Юнг, К. Сознание и бессознательное / К. Юнг. – М.: Академический проект, 2000. – 304 с.
33. Структура психики и архетипы / К. Юнг. – М.: Академический проект, 2009. – 303 с.

Монографии:

1. Аверинцев, С.С. София-логос. Словарь / С.С. Аверинцев. – Киев: Дух и литера, 2006. – 912 с.
2. Бородай, Т.Ю. Рождение философских понятий. Бог и материя в диалогах Платона / Т.Ю. Бородай. – М.: Савин С.А., 2008 – 284 с.
3. Гайденок, П.П. Вл. Соловьёв и философия Серебряного века / П.П. Гайденок. – М.: Прогресс – Традиция, 2001. – 469 с.
4. Дугин, А.Г. Мартин Хайдеггер: Возможность русской философии / А.Г. Дугин. – М.: Академический проект, 2012. – 501 с.
5. Мазин, В. Субъект Фрейда и Дерриды / В. Мазин. – СПб.: Алетейя, 2010. – 256 с.
6. Мамардашвили, М.К. Лекции по античной философии / М.К. Мамардашвили. – М.: Аграф, 1997. – 201 с.
7. Мамардашвили, М.К. Необходимость себя / М.К. Мамардашвили. – Лабиринт, 1996. – 429 с.
8. Мамардашвили, М.К. Очерк современной европейской философии / М.К. Мамардашвили. СПб.: Азбука, 2012. – 600 с.
9. Манн, Т. Шопенгауэр. Фрейд и будущее. Философия Ницше в свете нашего опыта / Манн, Т. Аристократия духа: Сборник очерков, статей и эссе / Т. Манн. – М.: Культурная революция, 2009. – С. 190-230, 244-266, 295-331
10. Межуев, В.М. Маркс против марксизма: Статьи на непопулярную тему / В.М. Межуев. – М.: Культурная революция, 2007. – 171 с.

11. Мотрошилова, Н.В. Мыслители России и философия Запада / Н.В. Мотрошилова. – М.: Республика, 2007. – 462 с.
12. Сергеев, К.А. Ренессансная основа антропоцентризма / К.А. Сергеев. – СПб.: Наука, 2007. – 592 с.
13. Шестаков, В. Философия и культура Возрождения / В. Шестаков. – СПб.: Нестор история, 2007. – 272.

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

1. Информационный портал «Библиотека М. Лебедева». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.philosophy.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Информационный портал «Библиотека Максима Мошкова». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.ru/filosof/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Информационный портал «PSYLIB». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.psylib.kiev.ua/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Информационный портал «Цифровая библиотека по философии». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.filosof.historie.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
5. Информационный портал «Библиотека Гумер». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gumer.info/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Неформализованное тестирование студентов на основе авторских разработок творческих заданий
3. Использование инновационных технологий образовательного процесса: «философских мастерских», «критического мышления», «проблемного диалога» и др.
4. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра философии и истории

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Авторы-составители:

Савельева Валентина Георгиевна, канд. ист. наук, профессор
Соколов Александр Семенович, канд. ист. наук, доцент

Рецензент:

Праздников Георгий Александрович, канд. филос. наук, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.09.2016, регистрационный номер 2017-13/16

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	История
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История» является базовой для всех искусствоведческих исторических дисциплин: «История театра», «История литературы», «История изобразительного искусства», «История музыки»; она дает возможность рассматривать профессиональные дисциплины на историческом фоне.

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Философия», «Эстетика», «Социология».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Зачет с оценкой
	Всего: 60 час.	4	44	3 / 108	
Очно-заочная	1 семестр: 7 часов.	-	29	1 / 36	
	2 семестр: 9 часов.	2	25	1 / 36	Зачет
	3 семестр: 2 часа.	2	32	1 / 36	Зачет с оценкой
	Всего: 18 час.	4	86	4 / 108	
Заочная	1 семестр: 7 часов.	-	29	1 / 36	
	2 семестр: 9 часов.	2	25	1 / 36	Зачет
	3 семестр: 2 часа.	2	32	1 / 36	Зачет с оценкой
	Всего: 18 час.	4	86	4 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Введение в дисциплину

Тема 1.1. Историческое сознание и Всемирная история в системе гуманитарного знания; источники, литература

Место и роль исторической памяти и исторической науки в системе гуманитарных наук, ее зарождение, эволюция и социальная значимость. Принципы исторического познания и методологические основы изучения Всемирной истории. Понятие и классификация исторического источника. Вопросы хронологии, периодизации и источниковедения Всемирной истории, проблемы преемственности и взаимопроникновения культур, трактовки исторических событий, соблюдения баланса между т.н. макро- и микроисторией. Концепции возникновения и генезиса цивилизаций (обособленного, линейно-поступательного, циклического развития и др.), моделей их общественного устройства; схожесть, различия и уникальность культурных кодов древних цивилизаций. Труды и теории О. Шпенглера, А. Тойнби, Л. Февра, позиции российских историков (И.М. Дьяконов, А.В. Седов, А.А. Немировский и др.).

Раздел 2. Цивилизации Древнего Востока

Тема 2.1. Зарождение и развитие Древневосточных государств

Заселение территорий Междуречья, Восточного Средиземноморья, Северо-Восточной Африки древними племенами скотоводов-кочевников. Неолитическая революция в земледелии – начало новой реальности существования человечества. Возникновение и становление древнейших цивилизаций Востока – государств Междуречья, Древнего Египта, Восточного Средиземноморья, их общественно-политический строй, экономика, формы правления, государственные институты подчинения и контроля, культурные достижения, историческая роль. Краткие сведения о ранних цивилизациях Малой Азии, Китая, северной Индии.

Раздел 3. Античный мир

Тема 3.1. «Минойская» цивилизация острова Крит

Остров Крит в древнегреческой мифологии. Археологические находки и открытия экспедиций Артура Эванса (1851 – 1941) на Крите в начале XX в. Хронология, этносы, тип общественного устройства, культурные достижения и судьба «Минойской» цивилизации.

Тема 3.2. Древнегреческие цивилизации – ареал распространения, население, природные условия, периодизация, основные события

Крито-Микенская эпоха: заселение Балканского п-ва индо-европейскими племенами эллинов, первые города ахейцев, их общественный уклад. «Троянская война» — мифы и реальность, открытия Генриха Шлимана.

Эпоха «Темных веков»: нашествие дорийцев, вытеснение и упадок «ахейской» цивилизации, бегство части местного населения на Эгейские острова и западное побережье Малой Азии, возникновение там великих греческих городов.

Архаическая эпоха: появление письменности (ок. 800 г. до н.э.). Греческая религия и религиозные центры. Олимпийские игры (с 776 г. до н.э.); «Великая греческая колонизация»; реформы Солона (с 594 г. до н.э.), развитие и становление греческой полисной демократии; экономика, социальная структура и политическая эволюция греческого полиса. Тирания Писистрата (560 – 527 гг. до н.э.). Социальная борьба в Афинском полисе втор. пол. VI в. до н.э., реформы Клисфена. Спартанское государство и его устройство.

Эпоха классики: греко-персидские войны (500 – 449 гг. до н.э.), краткая история Персидской державы и ее устройство. Правление в Афинах Перикла и расцвет Афинского полиса, великие культурные достижения Эллады; общественное пространство и частная

жизнь эллинов. Пелопоннесская война, междоусобная борьба и кризис классических греческих полисов в IV в. до н.э.

Эпоха эллинизма и ее роль в мировой истории: кризис греческой демократии; греко-македонские войны и македонская гегемония на Балканах; Восточный поход Александра Македонского — основные события; образование эллинистических государств и их судьбы.

Тема 3.3. Цивилизация античного Рима – истоки, периодизация, территории, основные события, всемирная роль

Природно-климатические условия и население Апеннинского п-ва в конце II — начале I тыс. до н.э. Цивилизация этрусков. Миграция на Апеннины индоевропейских племен «италиков», территории их расселения.

Царская (архаическая) эпоха: племена латинов, основание Рима (753 г. до н.э.), государственное устройство и социальный состав Римской общины, патриции и плебеи; отношения латинов с соседними племенами. Социально-экономические реформы шестого царя Сервия Туллия; правление седьмого и последнего царя Луция Тарквиния Гордого, народное восстание 510 г. до н.э. и изменение политического устройства Рима.

Эпоха Республики и ее периоды: новые государственные институты, борьба плебеев с патрициями за свои гражданские права, «Законы XII-ти таблиц». Борьба Рима за гегемонию в Италии и западном Средиземноморье. Пунические войны (264 – 146 гг. до н.э.). Война Рима на Балканах, покорение Греции, завоевания на Востоке. Социальные и экономические проблемы Рима в середине II в. до н.э. Борьба братьев Гракхов за социально-экономические реформы. Начало периода Гражданских войн. Восстание рабов под руководством Спартака. Деятельность Гая Юлия Цезаря. Причины кризиса, разложения и реформации республиканской системы древнеримского общества.

Эпоха Империи, ее периоды и основные события: правители Римской державы периода «принципата», политические, административные, военные, финансовые, социальные, культурные реформы Октавиана Августа. Династия Флавиев. «Золотой век» династии Антонинов, завоевания и границы Римской империи в Европе, Азии и Африке в конце II в. н.э., отношения с миром «варваров». Кризис Империи в III в. н.э., период т.н. «солдатских императоров». Доминат и реформы императора Диоклетиана; «тетрархия», переход к системе «колоната» — прообразу будущей европейской «феодализации». Деятельность императора Константина I Великого. Укрепление и повсеместное распространение Христианства как защиты от кризиса, деградации и распада общества. Христианство – государственная религия Империи. Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г. н.э.). Перенос столицы Италии из Рима в Равенну. Кризис и падение Западной Римской империи (476 г. н.э.). Роль древнеримской цивилизации в мировой истории и ее влияние на дальнейшие судьбы Европы и мира.

Раздел 4. Средневековые цивилизации Запада и Востока

Тема 4.1. Европа: от Античности к Средневековью

Природные условия и население Западной, Центральной и Северной Европы в эпоху раннего Средневековья. Кельты и регионы их проживания. Германские племена, их быт, общественное устройство, религия. Миграция готов, нашествие гуннов (375 г.). Начало эпохи Великого переселения народов. Вестготы (Аларих), захват ими Рима (410 г. н.э.). Ситуация в Италии после падения Империи. Возникновение т.н. «варварских» королевств. Королевство остготов, Теодорих Великий и его правление в Северной Италии (493 – 526 гг.).

Тема 4.2. Средневековая Британия – от Римской провинции к англо-саксонской цивилизации

От Европы римской к Европе христианской. Завоевание Британии германскими племенами ютов, англов и саксов в середине V – конце VI вв. Сопrotивление бриттов, легенды о короле Артуре. Возникновение в Британии семи германских королевств. Христианизация германцев, миссионеры и монастыри. Начало англо-саксонской цивилизации в Британии.

Тема 4.3. Раннесредневековая Византия (Империя ромеев)

Византийская империя при императоре Юстиниане I (527 – 565 гг.) – его военная и культурная политика. Завоевания в Африке, Испании, Италии; объединение бывших Восточной и Западной частей Римской империи. «Кодекс Юстиниана». Македонская династия Византийских императоров (867 – 1056 гг.); император Василий II Багрянородный и киевский князь Владимир Святославич. Династия Комнинов (1081 – 1185 гг.). Династия Палеологов (1261 – 1453 гг.).

Тема 4.4. Раннесредневековая Франция: от Римской Галлии к державе Меровингов

Франки, их территория и образ жизни. Политический и общественный строй франков. Хлодвиг, завоевание Галлии; крещение Хлодвига (495 г.), его политика в Галлии. Христианство как общественная и политическая скрепа. «Салическая правда». Начало династии Меровингов (с 486 г.).

Тема 4.5. Империя Карла Великого

Франкская держава при первых Каролингах: Карл Мартелл и Пипин Короткий (король с 751 г.). Разгром Лангобардского королевства и возникновение в Италии Папского государства (754 г.). Карл Великий, создание Франкской империи (800 г.), ее границы и система управления; возникновение «бенефиция» и «феода». «Каролингское Возрождение». Распад империи Карла: Людовик Благочестивый (778 – 840 гг.) и его сыновья Лотарь, Карл и Людовик Баварский.

Тема 4.6. Аравия, арабы и начало Исламской цивилизации

Аравия в начале VII века: территория (Йемен и Хиджас), население, хозяйство, города, традиционные племенные верования, соседние страны. Мухаммад (570 – 632 гг.), его проповеди и зарождение новой религии, причины его переселения (хиджра) из Мекки в Ясриб / Медину (622 г.). Священная книга Ислама – Коран. Объединение арабов, первые халифы, арабские завоевания в Азии, Африке и Европе. Арабский Халифат в Испании. Основные этапы Реконквисты в Испании. Альгамбрский эдикт Фердинанда II Арагонского и Изабеллы I Кастильской от 1492 г. Культура арабов и ее достижения (литература, искусство, алгебра, астрономия, медицина, география, картография, архитектура ...).

Тема 4.7. Раннеславянские государства

Славяне, их первоначальная территория обитания, соседи, быт, общественное устройство, архаическое народное сознание и религиозные верования. Миграция и расселение славян в Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европе в VI – VIII вв. Основание Болгарского царства (681 г.), его этнический состав. Принятие Христианства Болгарией (864 г.). Возникновение княжества Великая Моравия. Князь Ростислав, деятельность братьев Константина (Кирилла) и Мефодия, создание ими славянской письменности (865 г.). Образование Польского княжества. Князь Мешко I, принятие Польшей Христианства (966 г.).

Тема 4.8. Норманны – их мир, завоевания и открытия

Норманны (варяги), их первоначальная территория, образ жизни, религия, набеги, экспансия и расселение в Европе в IX – XI вв. Открытие и освоение норманнами новых земель. Нормандский герцог Вильгельм Завоеватель – король Англии (1066 – 1087 гг.).

Тема 4.9. Зарождение и генезис Германской державы

Зарождение Германской империи: от Восточно-Франкского королевства к «Священной Римской империи» (962 – 1806 гг.). Деятельность Генриха Саксонского (с 919 г.), Оттона I (936 – 973 гг.) и их преемников.

Тема 4.10. Крестовые походы – их цели, участники и результаты

Роль Церкви в жизни Средневековой Европы. Рыцарское сословие в Европе, возникновение рыцарской геральдики. Начало и причины Крестовых походов. История первого, второго и третьего походов, их результаты. Участие в них Ричарда I Львиное Сердце Плантагенета (1189 – 1199 гг.); Филиппа II Августа Капетинга (1180 – 1223 гг.); Фридриха I Барбароссы Штауфена (1152 – 1190 гг.). Возникновение в Палестине духовно-рыцарских Орденов, их состав, назначение, структура и дальнейшая история. Рыцарская

культура в Палестине и Европе. Альбигойские войны на юге Франции (1209 – 1229 гг.). Нищенствующие Ордены римской католической церкви начала XIII в. – «Францисканцы», «Доминиканцы» и их роль в духовном и культурном развитии Европы.

Тема 4.11. Европа в XI – XIII вв.

Три основных сословия средневекового общества. Становление европейских средневековых городов в XI – XII вв., их социальная структура, системы управления и правовое положение, борьба с крупными сеньорами-землевладельцами. Городская культура, школы, университеты. Школяры и «семь свободных искусств». Первые европейские университеты XII в. – в Болонье, Париже, Салерно, Оксфорде; три основных факультета: богословский, юридический, медицинский. Начало процесса централизации во Франции и Англии в XII – XIII вв., роль христианской церкви. Смуты в Англии в начале XIII в. «Великая хартия вольностей» (1215 г.). Возникновение парламентского государства в Англии (1265 г.). Романский стиль и готика – основные архитектурные стили Средневековой Европы.

Тема 4.12. Европа в XIV – XV вв.

Столетняя война в Западной Европе (1337 – 1453 гг.) – причины, государства-участники, итоги. Плантагенеты против Валуа. Жизнь и деятельность Жанны д'Арк (1412 – 1431 гг.). Формирование национальной идентичности и национальных государств в Западной Европе. Массовые эпидемии в Европе в середине XIV в. «Жакерия» во Франции (1358 г.), восстание Уота Тайлера в Англии (1381 г.). Разгром и падение Византийской империи (1453 г.) – причины и последствия в контексте мировой истории. Война Алой и Белой Розы в Англии (1455 – 1485 гг.), приход к власти династии Тюдоров. Завершение Реконквисты в Испании и объединение страны (1492 г.). Зарождение и развитие в европейских городах (прежде всего – в Италии) светской гуманистической культуры: науки, литературы, искусства. Деятельность ученых, философов, поэтов, художников, эмигрировавших из погибшей Византии в Италию. «Раннее Возрождение» в Италии. Начало книгопечатания в Европе (И. Гутенберг, 1440-е гг.).

Раздел 5. Отечественная история

Тема 5.1. Образование и развитие Древнерусского государства

Славяне и их соседи в догосударственный период. Славяне в древности. Места расселения, географические условия, род занятий, верования.

Три группы славянских племен во второй половине первого тысячелетия – восточная, западная и южная. Восточные славяне – анты – предки современных восточнославянских народов (русских, украинцев, белорусов).

Родоплеменной строй. Община – родовая и территориальная. От союза племен (VIII–IX вв.) к образованию государства (IX в.). Образование Древнерусского государства

Роль экономических связей в образовании государства. Норманнская теория происхождения государства. Роль княжеской власти и традиционной общинной структуры в управлении (вече, совет старейшин, бояре).

Древнерусское государство – первое раннефеодальное государство восточных славян.

Основные этапы развития. Особенности социального устройства – сочетание элементов общинного строя, патриархального рабства и феодализма.

Роль торговли и городов. Внешнеполитические связи. Русь и Византия. Русь и степь. Древнерусские князья. Организация власти. Крещение Руси (X в.) – переход от древнеславянской языческой культуры к христианской цивилизации.

Признаки распада государства. Растущая экономическая самостоятельность отдельных княжеств. Попытки Ярослава Мудрого сохранить единство. «Русская правда» – свод древнерусского феодального права.

Причины и последствия распада Киевской Руси.

5.2. Русь удельная (XII-XV вв.)

Обособление Новгородской земли. Экономическая и политическая жизнь Новгорода. Галицко-Волыньское Княжество. Северо-Восточная Русь (Владимири-Суздальское княжество). Первые столкновения с татаро-монгольским государством. Особенности отношений, связывающих Северо-Восточную Русь с Золотой Ордой и западным соседом – Литвой.

Рост влияния московских князей. Роль Москвы в объединении княжеств Северо-Восточной Руси. Деятельность Ивана Калиты (1322 – 1340) и его потомков. Дмитрий Донской (1363 – 1389). Куликовская битва. Феодалная война на Руси во второй четверти XV в.

Особенности Российского феодализма. Поместная система «Кормления». Церковь и государство в XIV – XIV вв.

Тема 5.3. От Руси к России. (XVI-XVII вв.)

Образование и развитие русского централизованного государства.

Правление Ивана III (1462 – 1505).

Завершение объединения земель вокруг Московского княжества. Освобождение от золотоордынской зависимости (1480). Распад Золотой Орды.

Усиление великокняжеской власти. Создание централизованной системы государственного управления. Государь. Боярская Дума, приказы, местное управление.

Вотчина и поместье. Боярство и дворянство. Дальнейшее закрепощение крестьян. Судебник 1497 года.

Россия во 2-й половине XV – начале XVI в.

Иван IV. Два периода царствования Ивана IV: 1-й – время прогрессивных реформ. Законодательная деятельность («Судебник» 1550 года и «Стоглав» 1551 года). Соратники Ивана IV.

Внешняя политика Ивана IV. Успехи на Востоке. Неудачная Ливонская война.

Второй период царствования – опричина и ее последствия.

Дальнейшее закрепощение крестьян.

Царь Федор Иоаннович и Борис Годунов.

Смутное время – первая гражданская война в России. Этапы смутного времени. Польская интервенция. Освобождение Москвы ополчением по предводительством К. Минина и Д. Пожарского.

Земской собор. Избрание царем Михаила Федоровича Романова (1613 г.).

Первые Романовы и их деятельность.

Восстановление экономики в 20 – 50-ые годы XVII века.

Хозяйственные проблемы и успехи – формирование единого всероссийского рынка, первые русские мануфактуры.

Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. Усиление самодержавной власти. Государство и церковь. Патриарх Никон, церковная реформа и церковный раскол.

Внешняя политика России в XVII в.

Воссоединение Украины с Россией.

Освоение сибирских земель.

Новое в культуре России XVII в.

Тема 5.4. Обновление России в XVIII в.

Петр I и его время. Личность. Цели преобразований. Внешняя и внутренняя политика. Северная война 1700 – 1721 гг. Основание Санкт-Петербурга. Итоги войны.

Ход и смысл петровских преобразований. Усиление роли государства во всех сферах жизни. Абсолютизм на Руси. Утверждение дворянского сословия как опоры трона. Противоречивая оценка Петра I историками.

Эпоха дворцовых переворотов.

Кризис власти после смерти Петра I. Попытки усиления личной власти монарха в XVIII в. с помощью новых учреждений (Верховный тайный Совет при Екатерине I, Кабинет министров при Анне Иоанновне). Фаворитизм как явление политическое (А.Д. Меньшиков, Э. Бирон, Г. Потемкин).

Екатерина II. Личность. Программа реформ. Сподвижники. «Просвещенный абсолютизм».

Сословная политика XVIII в. Рост привилегий дворянства на основе законодательства Анны Иоанновны, Петра III и Екатерины II. «Жалованная грамота дворянству» (1785).

Внешняя политика России во 2-ой половине XVIII в. Семилетняя война (1756 – 1763). Участие России в Разделах Польши. Завоевание у Турции Южных территорий (Крыма, земель между Бугом и Днестром).

Противоречивая деятельность Павла I. Начало Кризиса феодальной системы на рубеже XVIII – XIX вв.

Тема 5.5. Россия в первой половине XIX в.

Новые тенденции в экономике. Начало промышленного переворота. Социальная структура России. Необходимость реформ.

Александр I и его окружение в первый период царствования. Проекты М.М. Сперанского. Шаги на пути к преобразованиям: проекты освобождения крестьян, изменения в системе управления, концепция и реформы образования.

Война 1812 года.

Послевоенный период. «Аракчеевщина».

Общественная мысль и общественное движение в первой половине XIX в.

Рост оппозиционных настроений в дворянской и военной среде. Тайные общества и их программы. Восстание декабристов.

Начало царствования Николая I.

Попытки укрепить самодержавие: бюрократизация, роль Канцелярии Его Императорского Величества, цензурная политика. С.С. Уваров и концепция «православие, самодержавие, народность». Контрасты николаевского времени. Мыслители и выдающиеся писатели Пушкинской поры (П.Я. Чаадаев, В.Т. Белинский, А.С. Грибоедов, Н.А. Некрасов). «Золотой век» русской культуры.

Формирование либеральных течений в русской общественной жизни в 30 – 40-ые гг. – славянофильство, западничество, утопический социализм. Петрашевцы.

Кавказская война. Крымская война и ее последствия.

Кризис систем феодализма – экономический и политический аспекты.

Тема 5.6. Россия во второй половине XIX в.

Попытки модернизации России в 60 – 70-х гг. XIX в. Промышленный переворот в России.

Реформы Александра II – отмена крепостного права 1861 г., введение местного самоуправления (земства) в 1864 г., судебная реформа 1864 г., военная реформа 1874 г., реформы в сфере образования. Социальные перемены во второй половине XIX в.

Революционное народничество.

Три течения в народничестве – пропагандистское (П. Лавров), бунтарское (М. Бакунин), заговорщическое (П. Ткачев). Революционные организации народников и их деятельность.

Особенности экономического и политического развития России в пореформенный период.

Контрреформы Александра III. Либеральное народничество. Либеральное земское движение. Идеология консерватизма – К.П. Победоносцев.

Первые шаги рабочего движения и «рабочее» законодательство. Первые организации рабочих, первые марксистские кружки.

Группа «Освобождения труда» Г.В. Плеханов. Распространение марксизма в России.

Тема 5.7. Россия на рубеже XIX – XX вв. (1895 – 1917 гг.)

Особенности экономики России.

Многоукладность, особая роль государства. Новые явления – концентрация промышленного производства, рост экономической мощи банков на фоне пережитков феодализма. Крупное помещичье землевладение, сельская община. Программа С.Ю. Витте – программа модернизации России на основе индустриализации и разрушения сельской общины.

Революция 1905 -1907 гг. Причины и последствия.

Ход революции. Тактика царизма. «Манифест 17 октября 1905 г.». Формирование политических партий: буржуазной интеллигенции (партия Конституционных демократов), буржуазно-помещичьих (Союз 17 октября), националистических организаций («черносотенных»), их программы и лидеры.

Зарождение и первые шаги русского парламентаризма. Государственная Дума и ее деятельность в 1906 – 1914 гг. Царизм и Государственная Дума.

Россия в 1914 – 1917 гг. Февраль 1917 года – начало революции в России.

Первая мировая война и ее последствия. Обострение Кризиса самодержавия к 1916 г. События в Петрограде в феврале-марте 1917 г., падение самодержавия. Формирование новой власти – Временного правительства и Петроградского Совета рабочих депутатов.

Тема 5.8. Россия в 1917 – 1920 гг.

Расстановка сил в марте – октябре 1917 г., их перегруппировка в ходе революции, рост влияния большевиков и эсеров. Кризисы Временного правительства. Объективные и субъективные причины октябрьского переворота. Приход большевиков к власти.

II съезд Советов и его решения. Роль В.И. Ленина в разработке программы и тактики революционных преобразований. Соратники В.И. Ленина и его оппоненты.

Советская власть в 1917 – 1920 гг.

Проблемы мира и войны.

Государственное строительство. Законодательная деятельность. Учредительные собрания.

Выход из Мировой войны. Брестский мир.

Обострение гражданской войны и ее этапы. «Белые» движения. Окончание войны.

Экономические проблемы в 1917 – 1920 гг. Политика «военного коммунизма». Крестьянские выступления 1920 1921 гг.

Необходимость перехода к Новой экономической политике.

Тема 5.9. Советское общество в 1921 – 1941 гг.

Программа экономического развития: НЭП (1921 – конец 20-х), индустриализация, коллективизация (конец 20-х – середина 30-х гг.). Итоги экономического развития к началу Великой Отечественной войны.

Политическая обстановка в 20 – 30-ые годы.

Внутрипартийная борьба после смерти В.И. Ленина (1924), формирование административно-командной системы. Культ личности И.В. Сталина.

Деформация социализма.

Переход к массовым репрессиям 30-х годов. Идеологизация образования и гуманитарных наук. Судьбы научной и творческой интеллигенции. Противоречивые тенденции в развитии культуры.

Международное положение СССР накануне Второй Мировой войны.

Очаги международной напряженности в Европе и на Востоке. Угроза фашизма.

Пакт Молотова – Риббентропа – соглашение о разделе сфер влияния между СССР и Германией.

Расстановка сил накануне Второй Мировой войны. Начало войны в 1939 г.

СССР накануне 1941 года.

Тема 5.10. СССР в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

Периодизация Великой Отечественной войны.

Причины неудач на первом этапе войны (22.06.1941 – 18.11.1942 г.).

Мобилизация сил для коренного перелома (19.11.1942 – конец 1943 г.).

Военные успехи января 1944 – мая 1945 г. Особый период Второй Мировой войны – разгром милитаристской Японии.

Героическая роль народа в преодолении военных трудностей. Творческая интеллигенция в годы войны.

Ленинград в дни блокады.

Итоги и уроки Великой Отечественной войны.

Тема 5.11. Советский Союз в 1945 – 1964 гг.

Страна в 1945 – 1956 гг.

Послевоенное устройство мира. Образование государств социалистической ориентации. Крушение колониальной системы. «Холодная война».

Восстановление разрушенного войной хозяйства. Экономические проблемы конца 40-х – начала 50-х гг.

Агония сталинизма. Жестокое регламентирование развития науки, культуры, образования. Постановления ЦК партии о литературе, музыке, кинематографии, театре, издательской деятельности.

Новая волна репрессий: «Дело еврейского антифашистского комитета». «Ленинградское дело». «Дело врачей».

Смерть Сталина (1953). Поворот к десталинизации.

Хрущевское десятилетие.

XX съезд КПСС. Роль Н.С. Хрущёва в разоблачении культа личности И.В. Сталина.

Противоречивая внешняя политика. Вмешательство во внутренние дела стран социалистического лагеря. Венгерские события 1956 года, строительство Берлинской стены (1961 г.), обострение отношений с США, Карибский кризис (1962 г.).

Кратковременный характер «оттепели», ее позитивные последствия – формирование сознания молодежи 60-х гг., развитие гуманитарных наук. Необратимость перемен в сознании людей. Научно-технические достижения. Первые успехи в освоении космоса.

Попытка реформ в области экономики и управления. Противоречивый характер деятельности Н.С. Хрущева.

Тема 5.12. Советская страна в 1965 – 1985 гг.

Смещение Н.С. Хрущева. Возвышение правящей группы Л.И. Брежнева. Неудача попытки реализации программы Н.А. Косыгина, рассчитанной на относительную экономическую самостоятельность государственных предприятий (ограниченный хозрасчет). Кризисные ситуации в ведущих отраслях народного хозяйства, увеличение экспорта сырья.

Закрепление существующего режима на основе Конституции 1977 г. – утверждение ведущей роли КПСС, подконтрольность партии всех государственных и общественных организаций через осуществление кадровой политики.

Театр, литература, музыка, кино в 70-80-ые годы.

Противоречивый характер внешней политики. Декларация Хельсингского совещания (1975 г.) по безопасности и сотрудничеству в Европе («Программа Мира»), с одной стороны, и «эскалация» социализма с другой (Чехословацкие события 1968 г.). Начало десятилетней Афганской войны.

Итоги брежневского правления. Истощение возможностей существующего режима: гонка вооружений, идеологический кризис, бюрократизация. «Застой». Необходимость перемен.

Тема 5.13. СССР 1985 - Россия 2013

Перестройка.

Попытка реформирования политической власти и экономического сектора. Демократизация общества. М.С. Горбачев. Успехи и просчеты перестройки.

Обострение экономической и политической ситуации к лету 1991. Попытка государственного переворота 1991 г. Беловежские соглашения. Распад СССР. Образование СНГ. Пути к радикальной модернизации. Разрушение основ социалистической экономики (общественной собственности и политики КПСС). Политическая обстановка накануне кризиса 1993 г. Б.Н. Ельцин.

Состояние общества в конце 90-х – начале XXI века.

Трудности и успехи становления Российской государственности. Налаживание отношений с бывшими советскими республиками, завоевание позиций на мировой арене.

Новые экономические проблемы, связанные с развитием рыночных отношений. Выработка и осуществление принципов и законов, действующих в новых условиях. Утрата завоеваний социализма в сфере науки, образования, здравоохранения. Изменения в социальном положении граждан России. Обострение национальных противоречий.

Необходимость государственного решения назревших проблем. Конец «эпохи» Б.Н. Ельцина.

Направление государственной политики начала XXI века – укрепление международного положения, попытки осуществления проектов преобразований в военной сфере, науке, образовании, медицине.

Успехи и проблемы.

Россия в глобальном мире: особенности экономического, социального и культурного развития страны в XXI веке.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	1	-	-	1	0,5	-	-	2	0,5	-	-	2
Тема 1.1	1	-	-									
Раздел 2	3	-	-	3	1,5	-	-	12	1,5	-	-	12
Тема 2.1	3	-	-									
Раздел 3	11	-	-	6	3	-		14	3	-		14
Тема 3.1	1	-	-									
Тема 3.2	4	-	-									
Тема 3.3	6	-	-									
Раздел 4	17	-	-	10	4	-	-	18	4	-	-	18
Тема 4.1	1	-	-									
Тема 4.2	2	-	-									
Тема 4.3	2	-	-									
Тема 4.4	2	-	-									
Тема 4.5	2	-	-									
Тема 4.6	2	-	-									
Тема 4.7	1	-	-									
Тема 4.8	1	-	-									
Тема 4.9	1	-	-									
Тема 4.10	1	-	-									
Тема 4.11	1	-	-									
Тема 4.12	1	-	-									
Раздел 5	28	-	-	24	9	-	-	40	9	-	-	40
Тема 5.1	2	-	-									
Тема 5.2	2	-	-									
Тема 5.3	4	-	-									

Тема 5.4	2	-	-									
Тема 5.5	2	-	-									
Тема 5.6	2	-	-									
Тема 5.7	2	-	-									
Тема 5.8	2	-	-									
Тема 5.9	2	-	-									
Тема 5.10	2	-	-									
Тема 5.11	2	-	-									
Тема 5.12	2	-	-									
Тема 5.13	2	-	-									
Всего	60	-	-	44	18	-	-	86	18	-	-	86
<i>Консульт.</i>		<i>4</i>		<i>-</i>		<i>4</i>		<i>-</i>		<i>4</i>		<i>-</i>
ВСЕГО		108				108				108		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к зачету:

1. Древние цивилизации Востока и их культурные достижения – государства Месопотамии (Междуречья); Древний Египет (Древнее, Среднее и Новое царства); этносы и государства древней Палестины и города-государства Финикии (Тир, Библ, Сидон и др.).

2. «Минойская» цивилизация на о. Крит.

3. Крито-Микенская эпоха Древней Греции – территория, население, хозяйство, общественное устройство.

4. Троя, Гомеровский эпос и археологические открытия Генриха Шлимана в конце XIX в.

5. Эпоха «Темных веков» на территории Эллады: хронология и основные характеристики.

6. Архаическая эпоха Эллады – хронология, города, начало письменности, «Великая греческая колонизация», образование и устройство Афинского полиса, реформы Солона.

7. Население и общественное устройство Спарты.

8. Классическая эпоха Эллады – хронология, греко-персидская война, Перикл, культура в классической Греции.

9. Македонская гегемония в Греции. Деятельность Филиппа II Македонского. Александр Македонский и основные события «Восточного похода».

10. Роль эпохи Эллинизма в мировом историческом процессе.

11. Древняя Италия, цивилизация этрусков, основные племена «италиков» и их происхождение.

12. Царская эпоха Древнего Рима – от основания города до 510 г. до н.э.

13. Начало Римской Республики. Борьба плебеев с патрициями, законы «XII-ти таблиц» (450 г. до н.э.).
14. Пунические войны Рима – основные события.
15. Деятельность и реформы братьев Гракхов.
16. Восстание рабов под руководством Спартака.
17. Гай Юлий Цезарь – основные этапы военной и политической деятельности.
18. Начало Империи – Август, Калигула, Нерон.
19. Император Диоклетиан, его реформы и их роль в римской истории.
20. Константин I Великий – перенос столицы, победа Христианства. Император Феодосий – раздел Империи (395 г.).
21. Роль и значение Римской цивилизации в мировой истории.
22. Природные условия и население Западной, Центральной и Северной Европы в эпоху раннего Средневековья.
23. Завоевание Британии племенами ютов, англов и саксов. Возникновение в Британии семи германских королевств.
24. Ранняя история франков. Хлодвиг. Завоевание Галлии.
25. Территория, население, культура государства Меровингов. «Салическая правда».
26. Византийская империя при Юстиниане I – его военная и культурная политика. «Кодекс Юстиниана».
27. Аравия раннего Средневековья: природа, население, соседи, культура.
28. Возникновение Ислама. Завоевания арабов, создание Халифата.
29. Культура арабов, ее генезис и достижения.
30. Империя Карла Великого и ее распад.
31. Государства Каролингов – границы, этнос, структура общества, экономический базис.
32. Раннеславянские государства Средневековой Европы. Создание славянской письменности.
33. Норманны – территория, образ жизни, завоевания, историческая роль.
34. Возникновение Германской империи. Оттон I; Оттон III.
35. Первые Крестовые походы, их причины, историческая роль.
36. Возникновение в Палестине духовно-рыцарских Орденов.
37. Становление европейских городов – обстоятельства, социальная структура, правовой статус, городские культура и мировоззрение. Первые европейские университеты.
38. Столетняя война в Европе: причины, участники, итоги.
39. Жанна д'Арк – ее жизнь и деятельность.
40. Падение Византийской империи – причины и итоги.

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Догосударственный период: славяне в древности: быт, нравы, верования. Возникновение двух центров (Новгород, Киев) на пути «из варяг в греки».
2. Образование Древнерусского государства. Первые князья и их деятельность. Русь и Византия.
3. От язычества к христианству. Значение и последствия Крещения Руси.
4. Расцвет Киевской Руси. Деятельность Ярослава Мудрого. «Русская правда».
5. Распад Киевской Руси. Образование новых государственных центров (Владимири-Суздальское княжество, Галицко-Волынское княжество, Новгородская земля). Их особенности.
6. Древняя Русь в период татаро-монгольского завоевания.
7. Начало и рост Великого Княжества Московского. Роль Московских князей в объединении княжеств, в борьбе против монголо-татарских завоевателей и притязаний Литвы.

8. Образование Великорусского государства. Объединение Северо-Восточной Руси при Иване III (1462 – 1505 гг.) и Василии III. Укрепление и расширение централизованного многонационального государства в XVI веке. Государственная деятельность Ивана IV (1533 – 1584 гг.)
9. Смутное время. Внутреннее и международное положение Руси. Этапы Смутного Времени. Воцарение Михаила Романова.
10. Алексей Михайлович и его правление. Соборное уложение 1649 года. Церковный раскол.
11. Образование Российской Империи. Внешняя и внутренняя политика Петра I.
12. Время дворцовых переворотов.
13. Дворянская Империя 1725 – 1762 гг.
14. Екатерина II. Внешняя и внутренняя политика.
15. Россия на рубеже XVIII – XIX вв. Социально-экономическое развитие. От Павла I к Александру I.
16. Александр I. Внешняя и внутренняя политика. Проекты реформ.
17. Отечественная война 1812 года.
18. Декабристы. Идеология. Организации. События 14 декабря 1825 года.
19. Внутренняя и внешняя политика самодержавия 1825 – 1855 гг. Крестьянский вопрос, просвещение и цензура, государственный аппарат. Крымская война.
20. Общественное движение в 30 - 40-е годы XIX века. Западники и славянофилы. В.Г. Белинский. А.И. Герцен. Кружки петрашевцев (1844 – 1849 гг.).
21. Социально-экономические предпосылки крестьянской реформы. Отмена крепостного права. Реформы 1863 – 1874 гг. Развитие пореформенной России. Формирование промышленного пролетариата.
22. Общественное движение в 60 – 70-е годы XIX века. Революционное народничество. Идеология, организации, выступления.
23. Основные направления внешней политики России в 60-90-х годах XIX века. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. Россия и Средняя Азия.
24. Александр III. Контрреформы.
25. Начало рабочего движения. Распространение марксизма в России. Группа «Освобождение труда». Г.В. Плеханов.
26. Культура России в XIX веке и ее мировое значение.
27. Экономическое и политическое развитие России в конце XIX – начале XX вв. Деятельность С.Ю. Витте.
28. Образование политических партий (РСДРП, социалистов-революционеров, либеральных и охранительно-самодержавных политических партий) и их лидеры.
29. Кризис «верхов» (1895 – 1917 гг.)
30. Революция 1905 – 1907 гг. Причины, характер. Основные этапы. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Третьеиюньский режим. Деятельность П.А. Столыпина.
31. Россия в 1907 – 1914 гг.
32. «Серебряный век» русской культуры.
33. Россия в Первой мировой войне.
34. Начало революции в России. Февраль – март 1917 г. Крушение Российской Империи.
35. Общенациональный кризис лета-осени 1917 г. Приход к власти большевиков: первые преобразования. Роль В.И. Ленина.
36. Становление Советского государства. (Осень 1917 г. – весна 1918 г.).
37. Революция в опасности. Гражданская война и интервенция в России (1918 – 1920 гг.). «Военный коммунизм».
38. Страна Советов в 20-е годы. НЭП.

39. Форсированная реконструкция Советского общества в 30-е годы. Сталинский вариант модернизации страны: индустриализация, коллективизация, культурная революция. Цели, методы, темпы.
40. Формирование тоталитарного режима в стране. Массовые репрессии.
41. Культурные преобразования в 20 - 30-е годы. Особенности формирования новой интеллигенции.
42. Внешняя политика и международные отношения в 30-е гг.
43. Мир накануне второй мировой войны.
44. Великая Отечественная война (характеристика этапов, цена и значение победы над фашизмом).
45. Послевоенное развитие страны (1945 – 1953 гг.). Восстановление и развитие экономики.
46. Агония сталинизма. Политические процессы 40-х – начала 50-х годов. Культура 1945 – 1952 гг. Партийная регламентация всех сфер общественной жизни.
47. Противоречивое реформаторство Н.С. Хрущева. «Оттепель».
48. СССР в 1965 – 1985 гг. Попытки экономических реформ. Система партийно-государственного управления. Противоречивая внешняя политика. Нарастание общего кризиса системы.
49. Государство и общество в процессе перестройки. Попытки экономических реформ (1987 – 1988 гг.). На подступах у рыночной экономике. Предпосылки распада и распад СССР в 1990 – 1991 гг. Противоречивый характер итогов перестройки.
50. Российская федерация на современном этапе.

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

Основная литература:

1. Вигасин А.А. История Древнего Востока. М., 2006.
2. Всемирная история. В 6 т. / гл. ред. А.О. Чубарьян. Т.1: Древний мир. М., 2011.
3. История Древнего Востока / под ред. А.В. Седова. М., 2004.
4. История Древнего Востока / под ред. В.И. Кузищина. М., 2005.
5. Чайлд Гордон. Расцвет и падение древних цивилизаций / пер. с англ. М., 2012.
6. Егер Оскар. Всемирная история. В 4 т. Т. 1: Древний мир / пер. с нем. СПб., 1997 и др. изд.
7. История Древнего Рима / под ред. В.И. Кузищина. М., 1993; М., 2005.
8. История Древней Греции / под ред. В.И. Кузищина. М., 2003; М., 2006.
9. История Европы. С древнейших времен до наших дней. В 8 т. Т.1: Древняя Европа. М., 1988.
10. Ковалев С.И. История Рима. Л., 1986.
11. Лурье С.Я. История Греции. Курс лекций. СПб, 1993.
12. Машкин Н.А. История Древнего Рима. М., 2006.
13. Моммзен Теодор. История Рима / пер. с нем. СПб., 1993.
14. Сергеев В.С. История Древней Греции. СПб, 2002.
15. Брандт М.Ю. История Средних веков. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. М., 2000.
16. Васильев А.А. История Средних веков. М., 1993.
17. Виппер Р.Ю. Краткий учебник истории Средних веков. М., 1993; М., 2002.
18. Всемирная история. В 6 т. / гл. ред. А.О. Чубарьян. Т.2: Средневековые цивилизации Запада и Востока. М., 2012.
19. Гуревич А.Я., Харитонович Д.Э. История Средних веков. М., 1995.

20. Егер Оскар. Всемирная история. В 4 т. Т.2: Средние века / пер. с нем. СПб., 1997; СПб., 1999.
21. История Европы. С древнейших времен до наших дней. В 8 т. Т.2: Средневековая Европа. М., 1992.
22. Кёнигсбергер Гельмут Г. Средневековая Европа, 400 – 1500 годы / пер. с англ. М., 2001.
23. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. М. 1993 и др. издания.
24. Платонов С.Ф. Русская история. М. 1996. и др. издания
25. История России. С древнейших времен до начала XXI века / под ред. А.Н. Сахарова. М. 2008. и др. издания.
26. История России с древнейших времен до наших дней. А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева. М. 2011.
27. История России. Учебник для ВУЗов. (ред. М.Н. Зуев, А.А. Чернотаев). Высшая школа. 2001.
28. Фирсов С.Л. История России XVII – начало XX в. М., 2012

Дополнительная литература:

1. История Древнего Востока: тексты и документы / под ред. В.И. Кузищина. М., 2002.
2. История и культура Древнего Востока: энциклопедический словарь / отв. ред. А.А. Вигасин. М., 2008.
3. Гуляев В.И. Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории. М., 2005.
4. Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. М., 1983.
5. Прусаков Д.Б. Природа и человек в Древнем Египте. М., 1999.
6. Циркин Ю.Б. История библейских стран. М., 2003.
7. Аммиан Марцеллин. Римская история. СПб., 1993. (Юлиан, IV век).
8. Аппиан. Гражданские войны. М., 1994.
9. Арриан Флавий. Поход Александра. М.; Л., 1962; М., 1989.
10. Ботвинник М.Н. и др. Знаменитые греки (по жизнеописаниям Плутарха). Л., 1961.
11. Ботвинник М.Н. и др. Знаменитые римляне (по жизнеописаниям Плутарха). М., 1964.
12. Властелины Рима. Биографии римских императоров от Адриана до Диоклетиана. М., 1992.
13. Гай Светоний Транквилл. Жизнеописание двенадцати Цезарей. М., 1988; М., 2000; М., 2003.
14. Гай Светоний Транквилл. О жизни Цезарей. СПб., 1998; СПб, 2000; М., 2003.
15. Древний Рим. Книга для чтения / под ред. Д.П. Каллистова и С.Л. Утченко. М., 1969.
16. Древняя Греция. Книга для чтения / под ред. Д.П. Каллистова и С.Л. Утченко. М., 1963.
17. Жизнеописания знаменитых греков и римлян / под ред. Ботвинника М.Н. М., 1987.
18. Законы XII-ти таблиц / сост. и перевод Л.Л. Кофанова. М., 1996.
19. Записки Гая Юлия Цезаря и его продолжателей. В 2 т. М., 1991.
20. Знаменитые греки и римляне: 35 биографий выдающихся деятелей Греции и Рима / под ред. М.Н. Ботвинника и М.Б. Рабиновича. СПб., 1993.
21. История Древнего Рима: Тексты и документы / под ред. В.И. Кузищина. В 2-х ч. М., 2004.
22. Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. М., 1987.
23. Марк Аврелий Антонин. Размышления. СПб., 1993.
24. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В 2 т. М., 1994 и др. изд.
25. Тацит Корнелий. Соч. в 2 т. СПб., 1993. («Анналы»; «История»).

26. Тит Ливий. Война с Ганнибалом. М., 1993.
27. Тит Ливий. История Рима от основания города. В 3 т. М., 1989.
28. Тит Ливий. Карфаген против Рима: Из истории Пунических войн. СПб., 1993.
29. Тит Ливий. Римская история от основания города. М., 2014.
30. Фукидид. История. В 2 т. СПб., 1994 (*История Пелопоннесской войны*).
31. Цезарь Гай Юлий. Записки. М., 2004.
32. Исторический энциклопедический словарь. М., 2010.
33. История человечества. Энциклопедия. В 8 т. / пер. с англ. М., 2003.
34. Словарь античности / пер. с нем. М., 1989 и др. изд.
35. Аверинцев С.С. Древние цивилизации. М., 1989.
36. Андреев Ю.В. Поэзия мифа и проза истории. Л., 1990.
37. Античность как тип культуры. Сб. статей. М., 1988.
38. Арский Ф.Н. Перикл. М., 1971.
39. Бартошек Антонин. Златообильные Микены / пер. с чеш. М., 1991.
40. Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма. М., 1982.
41. Бенуа-Мешен Жак. Император Юлиан Отступник / пер. с франц. М., 2001.
42. Блаватская Т.В. Ахейская Греция. М., 1966.
43. Блаватская Т.В. Черты истории государственности Эллады. СПб., 2003.
44. Бобровникова Т.А. Повседневная жизнь римского патриция в эпоху разрушения Карфагена. М., 2001.
45. Боннар Андре. Греческая цивилизация. В 3 т. М., 1992.
46. Брабич В., Плетнева Г. Зрелища древнего мира. Л., 1971.
47. Винничук Лидия. Люди, нравы и обычаи древней Греции и Рима / пер. с польск. М., 1988.
48. Виппер Б.Р. Искусство древней Греции. М., 1972.
49. Виппер Р.Ю. Рим и раннее христианство. М., 1954.
50. Власов С.М. Константин Великий. М., 2001.
51. Воронкова Л.Ф. В глуби веков. М., 1984 (*Восточный поход*).
52. Воронкова Л.Ф. Герой Саламина. М., 1981.
53. Воронкова Л.Ф. Сын Зевса. М., 1984 (*Юность Александра*).
54. Габриэль Ричард. Ганнибал / пер. с англ. М., 2012.
55. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. М., 1995; М., 2012.
56. Гиро Поль. Частная и общественная жизнь греков / пер. с франц. СПб, 1913; М., 1994; СПб., 1995.
57. Гиро Поль. Частная и общественная жизнь римлян / пер. с франц. СПб, 1995.
58. Голдсуорси Адриан. Юлий Цезарь / пер. с англ. М., 2007.
59. Горончаровский В. Спартаковская война. СПб., 2011.
60. Грант Майкл. Классическая Греция / пер. с англ. М., 1998.
61. Грант Майкл. Двенадцать цезарей / пер. с англ. М., 1998.
62. Грималь Пьер. Цицерон / пер. с франц. М., 1991.
63. Гримм А.Д. Гракхи, их жизнь и общественная деятельность. СПб, 1894.
64. Дельбрюк Ганс. История военного искусства в рамках политической истории. Т. 1. Античный мир / пер. с нем. М., 1994.
65. Доддс Э.Р. Греки и иррациональное / пер. с англ. СПб., 2001.
66. Дониини Амброджо. У истоков христианства / пер. с итал. М., 1979; М., 1989 (*от зарождения до Юстиниана*).
67. Дуров В.С. Нерон, или актер на троне. СПб, 1994.
68. Дуров В.С. Юлий Цезарь: Человек и писатель. Л., 1991.
69. Дэвис Дж. К. Демократия и классическая Греция / пер. с англ. М., 2004.
70. Дюпюи Э.Р., Дюпюи Т.Н. Всемирная история войн. В 4 т. / пер. с франц. Т.1. М., 1997.

71. Егоров А.Б. Антоний и Клеопатра. СПб, 2012.
72. Езерский М.В. Власть и народ. В 2 т. М., 1993. (*Гракхи; Марий и Сулла; Триумвиры*).
73. Езерский М.В. Гракхи. М., 1991.
74. Зайцев А.И. Культурный переворот в древней Греции VIII – V вв. до н.э. Л., 1985.
75. Зелинский Фаддей Францевич. Древнегреческая религия. Киев. 1993.
76. Израэль Жерар. Кир Великий / пер. с франц. М., 2006.
77. Карпюк С.Г. Общество, политика и идеология классических Афин. М., 2003.
78. Кифер Отто. Сексуальная жизнь в Древнем Риме / пер. с англ. М., 2003.
79. Кнабе Г.С. Древний Рим – история и повседневность. М., 1986.
80. Князький И.О. Император Диоклетиан и закат античного мира. СПб, 2010.
81. Князький И.О. Калигула. М., 2009.
82. Колобова К.М. Древний город Афины и его памятники. Л., 1961.
83. Колобова К.М. Древняя Спарта (X – VI вв. до н.э.). Л., 1957.
84. Колобова К.М., Озерецкая Е.Л. Как жили древние греки. Л., 1959.
85. Колобова К.М., Озерецкая Е.Л. Олимпийские игры. М., 1958.
86. Колпинский Ю.Д. Великое наследие античной Эллады. М., 1977.
87. Колпинский Ю.Д. Искусство этрусков и древнего Рима. М., 1982.
88. Кораблев И.Ш. Ганнибал. М., 1976; М., 1981.
89. Кравчук Александр. Нерон / пер. с польск. М., 1989.
90. Кравчук Александр. Император Август / пер. с польск. М., 1994.
91. Кравчук Александр. Перикл и Аспазия / пер. с польск. М., 1991.
92. Кравчук Александр. Троянская война. Миф и история / пер. с польск. М., 1991.
93. Куманецкий К. История культуры древней Греции и Рима / пер. с польск. М., 1990.
94. Кун Н.А. Что рассказывали греки и римляне о своих богах и героях. М., 1992.
95. Лаптева М.Ю. У истоков древнегреческой цивилизации. Иония XI – VI вв. до н.э. М., 2009.
96. Левек Пьер. Эллинистический мир / пер. с франц. М., 1989.
97. Лесков В.А. Спартак. М., 1987.
98. Лихт Г. Сексуальная жизнь в древней Греции. М., 1996.
99. Лурье С.Я. Язык и культура Микенской Греции. М.; Л., 1957.
100. Любимов Л.Д. Искусство Древнего мира. М., 1971.
101. Марру А.-И. История воспитания в античной Греции / пер. с франц. М., 1998.
102. Маяк И.Л. Рим первых царей. М., 1983.
103. Мишулин А.В. Спартак. М., 1950.
104. Можейко И.В. 7 и 37 чудес Света. М., 1980; М., 2004; М., 2006.
105. Моммзен Теодор. История Рима / пер. с нем. СПб., 1993.
106. Моммзен Теодор. История Рима. В 4 т. СПб., 1994.
107. Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. М., 2003.
108. Немировский А.И. Рождение Клио: у истоков исторической мысли. М., 2009.
109. Немировский А.И. Этруски: от мифа к истории. М., 1983.
110. Неродо Жан-Пьер. Август / пер. с франц. М., 2003.
111. Низовский А.Ю. 100 великих археологических открытий. М., 2004.
112. Остерман Л.А. О, Солон! История Афинской демократии. М., 2001.
113. Остерман Л.А. Римская история в лицах. М., 1997.
114. Печатнова Л.Г. История Спарты: Период архаики и классики. СПб., 2001.
115. Печатнова Л.Г. Спарта. Миф и реальность. М., 2013.
116. Пио Оскар. Из жизни римских императриц / пер. с итал. В 2 т. М., 1991.
117. Разин Е.А. История военного искусства с древнейших времен. Часть 1. Древняя Греция и древний Рим. М., 1994.
118. Ривкин Б.И. Античное искусство. М., 1972.
119. Родионов Е. Римские легионы против Ганнибала. М., 2012.

120. Ростовцев М.И. Общество и хозяйство в Римской империи. В 2 т. М., 2000.
121. Санчурский Н.В. Римские древности. М., 1995.
122. Свенцицкая И.С. Первые христиане и Римская империя. М., 2003.
123. Сергеенко М.Е. Жизнь древнего Рима. Очерки быта. М.; Л., 1964; СПб., 2000; СПб., 2002.
124. Сергеенко М.Е. Ремесленники древнего Рима. Л., 1968.
125. Соколов Г.И. Акрополь в Афинах. М., 1968.
126. Соколов Г.И. Дельфы. М., 1972.
127. Соколов Г.И. Искусство древнего Рима. М., 1971.
128. Соколов Г.И. Искусство древней Греции. М., 1980.
129. Соколов Г.И. Искусство этрусков. М., 2002.
130. Соколов Г.И. Олимпия. М., 1981.
131. Строгоцкий В.М. Афины и Спарта: Борьба за гегемонию в Греции в V в. до н.э. СПб., 2008.
132. Суриков И.Е. Аристократия и демос: Политическая элита архаических и классических Афин. М., 2009.
133. Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. М., 1989.
134. Тойнби Арнольд Дж. Исследование истории. В 3 т. / пер. с англ. СПб., 2006.
135. Тойнби Арнольд Дж. Постигание истории. Сборник / пер. с англ. М., 2001.
136. Тойнби Арнольд Дж. Цивилизация перед судом истории. Сборник / пер. с англ. М., 2003.
137. Томпсон Э.А. Римляне и варвары. Падение Западной империи / пер. с англ. СПб., 2003.
138. Трифонов В.Г. Геодинамика и история цивилизаций. М., 2005.
139. Уильямс Стивен. Диоклетиан. Реставратор Римской империи / пер. с англ. СПб., 2014.
140. Уортингтон Йен. Филипп II Македонский / пер. с англ. СПб., 2014.
141. Уотсон Джордж. Римский воин / пер. с англ. М., 2009.
142. Утченко С.Л. Древний Рим. События, люди, идеи. М., 1966.
143. Утченко С.Л. Цицерон и его время. М., 1972.
144. Утченко С.Л. Юлий Цезарь, Цицерон и его время. М., 1998.
145. Утченко С.Л. Юлий Цезарь. М., 1976.
146. Февр Л. Бои за историю. Сборник / пер. с франц. М., 1991.
147. Федорова Е.В. Императорский Рим в лицах. М., 1979; М., 2002.
148. Федорова Е.В. Люди императорского Рима. М., 1990.
149. Федорова Е.В. Мифы и реальность Древней Греции. М., 2005.
150. Феномен досуга в античном мире / под ред. Э.Д. Фролова. СПб., 2012.
151. Фонтен Франсуа. Марк Аврелий / пер. с франц. М., 2005.
152. Фор Поль. Александр Македонский / пер. с франц. М., 2001; М., 2006.
153. Фор Поль. Повседневная жизнь Греции во времена Троянской войны / пер. с франц. М., 2004.
154. Фролов Э.Д. Греция в эпоху поздней классики: Общество, личность, власть. СПб., 2001.
155. Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988.
156. Фрэн Ирэн. Клеопатра / пер. с франц. М., 2001.
157. Хафнер Герман. Выдающиеся портреты античности / пер. с нем. М., 1984.
158. Хёфлинг Гельмут. Римляне, рабы, гладиаторы: Спартак у ворот Рима / пер. с нем. М., 1992.
159. Чеканова Н.В. Римская диктатура последнего века Республики. М., 2005.
160. Шанин Ю.В. Герои античных стадионов. М., 1979.
161. Шахермайр Ф. Александр Македонский. М., 1986.
162. Шёбель Гейнц. Олимпия и ее игры / пер. с нем. Лейпциг, 1967.

163. Шифман И.Ш. Александр Македонский. Л., 1988; СПб., 2007.
164. Шифман И.Ш. Возникновение Карфагенской державы. М.; Л., 1963.
165. Шифман И.Ш. Карфаген. СПб, 2006.
166. Шифман И.Ш. Финикийские мореходы. М., 1965.
167. Шифман И.Ш. Цезарь Август. Л., 1990.
168. Шпенглер О. Закат Европы. В 2 т. / пер. с нем. М., 1993 – 1998.
169. Штаерман Е.М. Социальные основы религии древнего Рима. М., 1987.
170. Штоль Генрих. Мифы классической древности. В 2 т. М., 1993.
171. Штоль Генрих. Генрих Шлиман: Мечта о Трое / пер. с нем. М., 1965; М., 1991; М., 2005.
172. Штоль Генрих. Герои Греции в войне и мире / пер. с нем. М., 1992; М., 2000.
173. Этрuscoе искусство. М., 1972.
174. Яйленко В.П. Греческая колонизация VII – III вв. до н.э. М., 1982.
175. «Салическая правда» / под ред. В.Ф. Семенова М., 1950.
176. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989.
177. Де Виллардуэн Жоффруа. Завоевание Константинополя / пер. с франц. М., 1993.
178. Де Клари Робер. Завоевание Константинополя / пер. с франц. М., 1993.
179. Заборов М.А. История Крестовых походов в документах и материалах. М., 1977.
180. История Средних веков / сост. М.М. Стасюлевич. СПб., 1999.
181. Макьявелли Никколо. История Флоренции / пер. с итал. М., 1987.
182. Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия / сост. Б.С. Ерасов.
183. Средневековая Европа глазами современников и историков. В 5 ч. / под ред. А.Л. Ястребицкой М., 1995.
184. Стасюлевич М.М. История средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых. В 3 т. СПб, 1863 – 1865.
185. Исторический энциклопедический словарь. М., 2010.
186. История человечества. Энциклопедия. В 8 т. / пер. с англ. М., 2003.
187. Словарь средневековой культуры / под ред. А.Я. Гуревича. М., 2003.
188. Андреев А.Р. и др. История Мальтийского Ордена. М., 1999.
189. Балакин В.Д. Фридрих Барбаросса. М., 2001.
190. Басовская Н.И. Столетняя война 1337 – 1453 гг. М., 1985; М., 2002.
191. Баткин Л.М. Данте и его время. Поэт и политика. М., 1965.
192. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М., 1978.
193. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. М., 1995.
194. Васильев А.А. История Византийской империи. В 2 т. СПб, 1998.
195. Виолле-ле-Дюк Эжен. Жизнь и развлечения в Средние века / пер. с франц. СПб, 1997; СПб., 1999.
196. Гергей Ёне. История папства / пер. с венгерск. М., 1996.
197. Горбачева Л.М. Костюм Средневекового Запада. М., 2000.
198. Город в Средневековой цивилизации Западной Европы. В 4 т. М., 1999.
199. Городская жизнь в средневековой Европе. Сборник. М., 1987.
200. Гуляев В.И. Доколумбовы плавания в Америку: Мифы и реальность. М., 1991.
201. Гуревич А.Я. Походы викингов. М., 1966.
202. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990.
203. Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента. М., 1960.
204. Даркевич В.П. Аргонавты Средневековья. М., 1976.
205. Даркевич В.П. Светская праздничная жизнь Средневековья IX – XVI вв. М., 2006.
206. Джонс Гвин. Викинги / пер. с англ. М., 2003.
207. Джонс Гвин. Норманны. Покорители Северной Атлантики / пер. с англ. М., 2003.

208. Добиаш-Рождественская О.А. Крестом и мечом: Приключения Ричарда I Львиное Сердце. М., 1991.
209. Добиаш-Рождественская О.А. Культура западноевропейского средневековья. М., 1987.
210. Добиаш-Рождественская О.А. Средневековый быт. Пг., 1925.
211. Доманин А.А. Крестовые походы. М., 2003.
212. Дюби Жорж. Средние века Франции / пер. с франц. М., 2000. (*От Гуго Капета до Жанны д'Арк*).
213. Женщина, брак и семья до начала Нового времени. Сборник. М., 1993.
214. Живелегов А.К. Средневековые города в Западной Европе. М., 2002.
215. Заборов М.А. Крестonosцы на Востоке. М., 1980.
216. Захаров В.А. Мальтийский Орден: История и современность. В 2 т. М., 2003.
217. Захаров В.А. Павел I и Орден Иоанна Иерусалимского в России. М., 2007.
218. Иванов К.А. Многоликое средневековье (средневековые замок, город, деревня и их обитатели). М., 1996; М., 2001.
219. Каждан А.П. Византийская культура (X – XII вв.). СПб., 2006.
220. Ирвинг Вашингтон. Жизнь и путешествия Христофора Колумба / пер. с англ. Харьков, 1992.
221. Кардини Франко. Истоки средневекового рыцарства / пер. с итал. М., 1987.
222. Карл Великий: реалии и мифы. Сборник. М., 2001.
223. Карсавин Л.П. Культура Средних веков. М., 1995; М., 2003.
224. Карсавин Л.П. Монашество в Средние века. М., 1992.
225. Квеннелл Марджори, Квеннелл Чарлз. Повседневная жизнь в Англии во времена англосаксов, викингов и норманнов / пер. с англ. СПб., 2002.
226. Кеннеди Хью. Великие арабские завоевания / пер. с англ. М., 2010.
227. Киреева Е.В. История костюма. Европейские костюмы от античности до XX в. М., 1970.
228. Куглер Бернгард. История крестовых походов / пер. с нем. Ростов н / Д., 1996.
229. Лазарев В.Н. История византийской живописи. М., 1986.
230. Ланге П.В. Великий скиталец: жизнь Христофора Колумба / пер. с нем. М., 1984.
231. Ле Гофф Жак. Цивилизация Средневекового Запада / пер. с франц. М., 1992.
232. Лебек Стефан. Происхождение франков. V – IX века / пер. с франц. М., 1993.
233. Левандовский А.П. Жанна д'Арк. М., 1962; М., 1982.
234. Левандовский А.П. Карл Великий: Через Империю к Европе. М., 1995; М., 1999.
235. Литаврин Г.Г. Византия. Болгария. Древняя Русь (IX – начало XII вв.). М., 2000.
236. Литаврин Г.Г. Как жили византийцы. М., 1974; СПб., 1997.
237. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV – XV вв. М., 1986.
238. Мельвиль Марион. История Ордена Тамплиеров / пер. с франц. СПб., 1999.
239. Мерцалова М.Н. Энциклопедия моды: Костюм разных времен и народов. В 4 т. М., 1993 – 2000.
240. Мишо Г. История Крестовых походов / пер. с франц. М., 1999; М., 2001.
241. Никерсон Хофман. Войны в эпоху Римской империи и в Средние века / пер. с англ. М., 2008.
242. Норвич Джон. История Византии / пер. с англ. М., 2013.
243. Норвич Джон. Срединное море. История Средиземноморья / пер. с англ. М., 2010.
244. Носов К.С. Рыцарские турниры. СПб., 2004.
245. Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали. М., 1987.
246. Очерки истории распространения исламской цивилизации. В 2 т. М., 2002. Т.1 – От рождения исламской цивилизации до монгольского завоевания. М., 2002.
247. Панова В.Ф., Вахтин Ю.Б. Жизнь Махаммеда. М., 1990; М., 1997.

248. Пастуро Мишель. Повседневная жизнь Франции и Англии во времена рыцарей «Круглого стола» (XII — XIII вв.) / пер. с франц. М., 2001.
249. Перну Р., Клэн М.-В. Жанна д'Арк / пер. с франц. М., 1992.
250. Перну Режин. Крестоносцы / пер. с франц. СПб., 2001.
251. Перну Режин. Ричард Львиное Сердце / пер. с франц. М., 2000.
252. Петрушенко Л.А. Повседневная жизнь средневековой Европы. М., 2012.
253. Поньон Эдмон. Повседневная жизнь Европы в 1000 году / пер. с франц. М., 1999.
254. Райт Дж. К. Географические представления в эпоху Крестовых походов / пер. с англ. М., 1988.
255. Райцес В.И. Жанна д'Арк: Факты, легенды, гипотезы. Л., 1959; Л., 1982; СПб., 2003.
256. Райцес В.И. Процесс Жанны д'Арк. М.; Л., 1964.
257. Рансимен С. Падение Константинополя в 1453 г. М., 1983.
258. Ревзин Г. Колумб. М., 1937.
259. Резван Е.А. Коран и его толкование. СПб., 1996.
260. Родионов М.А. Ислам классический. СПб., 1998; СПб., 2003.
261. Розенталь Н.Н. Жанна д'Арк. М., 1958.
262. Руа Ж.Ж. История рыцарства / пер. с франц. М., 2001.
263. Рутенбург В.И. Титаны Возрождения. СПб., 1991.
264. Самаркин В.В. Историческая география Западной Европы в Средние века. М., 1976.
265. Смирин М.М. Эразм Роттердамский и реформационное движение в Германии. М., 1978.
266. Соловьев В.С. Магомет: Его жизнь и религиозное учение. СПб., 1992.
267. Соловьев Э.Ю. Непобежденный еретик: Мартин Лютер и его время. М., 1984.
268. Суворов Н.С. Средневековые университеты. М., 2013.
269. Такман Барбара. Загадка XIV века / пер. с англ. М., 2013.
270. Тейс Лоран. Наследие Каролингов. IX — X века / пер. с франц. М., 1993.
271. Тойнби Арнольд Дж. Цивилизация перед судом истории. Сборник / пер. с англ. М., 2003.
272. Трифонов В.Г. Геодинамика и история цивилизаций. М., 2005.
273. Удальцова З.В. Византийская культура. М., 1988.
274. Уколова В.И. «Последний римлянин» Боэций. М., 1987.
275. Успенский Ф.И. История Византийской империи. IV — XV вв. В 2 т. М., 1996.
276. Фильштинский И.М. История арабов и Халифата (750 — 1517 гг.). М., 2001.
277. Хачатурян Н.А. Возникновение Генеральных Штатов во Франции. М., 1976.
278. Хейзинга Йохан. Осень Средневековья / пер. с нидерланд. М., 1995; М., 2002; М., 2013.
279. Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и Азии до начала Нового времени. Сборник. М., 2000.
280. Шумовский Т.А. Арабы и море. М., 1964.
281. Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI — XIII веков: Эпоха, быт, костюм. М., 1978.
282. Анисимов Е.В. Время Петровских реформ. Л., 1989.
283. Анисимов Е.В. Россия без Петра. СПб., 1994.
284. Боффа Дж. История Советского Союза в 2 т. М., 1990.
285. Верт Н. История Советского Государства 1990-1991. М., 1992.
286. Власть и оппозиция. Российский политический процесс XX столетия. М., 1995.
287. Власть и реформы. От самодержавия к советской России. СПб., 1996.
288. Гордин Я. Мятеж реформаторов. Л., 1989.
289. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1989.
290. Дякин В.С. Буржуазия, дворянство, царизм. (1911 — 1913). Л., 1988.

291. Дякин В.С. Был ли шанс у Столыпина? СПб., 2003.
292. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1992.
293. Зырянов П.Н. П.А. Столыпин. М., 1992.
294. Иваницкий И.А. Коллективизация и раскулачивание. М., 1992.
295. История современной России 1985 – 1994. М., 1995.
296. Костомаров Н.И. Русская История в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1996.
297. Левандовский А.А. Время Грановского. М., 1990.
298. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб., 1994.
299. Лукоянов И.В. У истоков российского парламентаризма. СПб, 2003.
300. Накануне (1931 – 1039). Краткая история в документах и комментариях: В 2 т. М., 1990 – 1991.
301. Нечкин М.В. Декабристы. М., 1984.
302. Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1990.
303. Реабилитация. Политические процессы 30 – 50-х годов. М., 1991.
304. Реформы или революция? Россия 1861 – 1917. СПб, 1992.
305. Скрынников Р.Г. Святители и власти. Л., 1999.
306. Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в России в конце XIX века. Л., 1973.
307. Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию. М., 1992.
308. Тойнби А. Постигжение истории. М., 1991.
309. Творогов О.В. Древняя Русь. События и люди. СПб, 1994.
310. 1917 год в судьбах России и Мира: Февральская революция – от новых источников к новому осмыслению. М., 1997.
311. Фроянов И.Я. Древняя Русь. СПб, 1995.
312. Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма. М., 1996.
313. Абсолютизм в России XVII – XVIII вв.: Сб. статей. М., 1964.
314. Аврех А.Я. Царизм накануне свержения. М., 1989.
315. Алексеев Ю.Г. Освобождение Руси от ордынского ига. Л. 1989.
316. Алексеев Ю.Г. Под знаменем Москвы: Борьба за единство Руси. М., 1992.
317. Ананьич Б.В. Россия и международный капитал: 1897 – 1914:?. Очерки истории финансовых отношений. Л., 1970.
318. Ананьич Б.В. Банкирские дома в России: 1860 – 1914. Л., 1991.
319. Анатомия революции. 1917-й г. в России: массы, партии, власть. СПб, 1994.
320. Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII в. Борьба за наследие Петра I. М., 1986.
321. Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII в. СПб, 1997.
322. Барсов А.А. НЭП и выравнивание экономических отношений между городом и деревней // Новая экономическая политика: Вопросы теории и истории. М., 1974.
323. Барышников М.Н. Деловой мир России: Историко-биографический справочник. СПб, 1998.
324. Берберова Н.Н. Люди и ложи: Русские масоны XX столетия. Харьков; Москва, 1997.
325. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.
326. Бovyкин В.И. Формирование финансового капитала в России. Конец XIX в. – 1908 г. М., 1984.
327. Борисов А.В. Карательные органы дореволюционной России (полицейская и пенитенциарная системы): Библиографический указатель. М., 1978.
328. Вайнштейн А. Л. Цены и ценообразование в СССР в восстановительный период: 1921-1928 гг. М., 1972. Валентинов Н. (Вольский Н.) Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина. М., 1991.

329. Великие реформы в России: 1856-1874 / Под ред. Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа и Дж. Бушнелла. М., 1992.
330. Волков С. История культуры Санкт-Петербурга с основания до наших дней. М., 2005.
331. Высшие и центральные государственные учреждения России: 1801-1917: Справочник. СПб., 1998.
332. Ганелин Р. III. Российское самодержавие в 1905 г.: реформы и революция. СПб., 1991.
333. Гиндин И. Ф. Банки и экономическая политика в России: XIX - начало XX в.: Очерки истории и типологии русских банков. Избранное. М., 1997.
334. Гинев В. Н. Аграрный вопрос и мелкобуржуазные партии в России в 1917 г. Л., 1977.
335. Гоголевский А. В. Очерки истории русского либерализма в XIX - начале XX в. СПб., 1996.
336. Государственность России: Конец XV в. - февраль 1917г.: Словарь-справочник. М., 1996.
337. Дворянские роды Российской империи / Под ред. СВ. Думина: В 4 т. М.; СПб, 1993-1997.
338. Демин В. А. Государственная Дума России (1906-1917): механизм функционирования. М., 1996.
339. Дубровский С. М. Столыпинская земельная реформа: Из истории сельского хозяйства и крестьянства России в начале XX в. М., 1963.
340. Евреинов Н. Н. История телесных наказаний в России. СПб., 1913. Т. 1.
341. Зайончковский П. А. Российское самодержавие в конце XIX в. Политическая реакция 80-х - начала 90-х гг. М., 1970.
342. Зверев В. В. Реформаторское народничество и проблема модернизация России: от сороковых к девяностым годам XIX в. М., 1997.
343. Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964.
344. Зимин А. А. Россия на рубеже X V-XVI столетий: Очерк социально-политической борьбы. М., 1982.
345. Зарянов П. Н. Адмирал Колчак. Верховный правитель России. М., 2006.
346. Изменения социальной структуры советского общества. 1921 г. -середина 30-х годов. М., 1979.
347. Иоффе Г. З. Революция и судьба Романовых. М., 1992.
348. История политических партий в России / Под ред. А. И. Зевелева. М., 1994.
349. Карамзин Н. М. История государства Российского: В 12 т. М, 1988-1989.
350. Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996.
351. Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. М., 1987-1990.
352. Костиков В. В. Не будем проклинать изгнание... Пути и судьбы русской эмиграции. М., 1994.
353. Краснобаев Б. И. Русская культура второй половины XVII - начала XIX в. М., 1983.
354. Лейкина-Свирская В. Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX в. М., 1971.
355. Лейкина-Свирская В. Р. Русская интеллигенция в 1901 - 1917 гг. М., 1981.
356. Лисин А. Г., Петренко Н. И., Яковлева Е. И. Тюремная система Российского государства в XVIII - начале XX в. М., 1996.
357. Любавский М. К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до XX века. М., 1996.
358. Лурье Ф. М. Полицейские и провокаторы. СПб, 1992,
359. Медушевский А. Н. Утверждение абсолютизма в России: Сравнительно-историческое исследование. М., 1994.
360. Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. В 3 т. М., 1993-1995.

361. Мироненко С. В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XX в. М., 1989.
362. Омельченко О. А. «Законная монархия» Екатерины II: Просвещенный абсолютизм в России. М., 1993.
363. Островский А. В. Универсальный справочник по истории России. СПб., 2000.
364. Островский А. В. Кто стоял за спиной Сталина. СПб., 2002.
365. Островский А.В. Солженицын. Прощание с мифом. М, 2004.
366. Отечественная история: Энциклопедия. М., 1997-2000.
367. Очерки русской культуры XVI в. М., 1976.
368. Очерки русской культуры XVII в. М., 1979.
369. Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве в XVI - XVII вв. М., 1937.
370. Политические партии России: Справочник (по состоянию на 1 августа 1995 г.). М., 1995.
371. Пыляев М. И. Энциклопедия императорского Петербурга. М., 2006.
372. Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революции: 1861 – февраль 1917 г. СПб, 1997.
373. Рууд Ч., Степанов С.А. Фонтанка 16: Политический сыск при царях. М.. 1993.
374. Сафонов М.М. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и XIX вв. Л., 1988.
375. Серков А.И. История русского масонства: 1845 – 1945. СПб., 1996.
376. Сироткин В.Г. Зарубежное золото России. М., 1999.
377. Система государственного феодализма в России: Сб. статей: Вып. 1 – 2. М., 1993.
378. Советская историческая энциклопедия: в 16 т. М., 1961 – 1976.
379. Соловьев С.М. Сочинения: В 18 т. М., 1988.
380. Старцев В.И. Русское политическое масонство начала XX в. СПб., 1996.
381. Степанов С.А. Черная сотня в России, 1905 – 1914 гг. М., 1992.
382. 100 лет русского предпринимательства: Из истории купеческих родов. М., 1995.
383. Победоносцев: pro et contra. СПб., 1996.
384. Церковь в истории России: IX в. – 1917 г. М., 1967.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению документов и академических монографий.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра иностранных языков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Авторы-составители:

Громова Надежда Васильевна, зав. кафедрой, канд. искусствоведения, доцент;
Филатова Владислава Игоревна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Немченко Антон Викторович, ст. преподаватель

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-14/10

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Иностранный язык
Трудоемкость дисциплины	12 зачетных единиц / 432 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующей компетенцией, определенной федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6).

Помимо компетенции, предусмотренной федеральным стандартом, изучение иностранного языка предполагает:

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции, обеспечивающей использование английского языка в учебной, социально-бытовой, культурной, профессиональных сферах коммуникативного воздействия. При этом в центре внимания – развитие культуры устной и письменной речи на английском языке, углубление культуроведческих знаний о странах изучаемого языка, развитие общекультурных навыков, сбор, систематизация информации, представляющей интерес для студентов;

- развитие умений представлять родную страну, родной город и их культуру;

- использование английского языка в профессиональном общении.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Английский язык является одной из важнейших дисциплин гуманитарного цикла и рассматривается как неотъемлемая и существенная часть в подготовке профессионалов, специализирующихся в сфере театрального искусства. Дальнейшая, как практическая, так и теоретическая работа в данной сфере во многом зависит от уровня владения английским языком.

В наши дни профессиональный рост продюсера осуществляется в непосредственном контакте с международными театральными компаниями и студиями; в участии в международных форумах и фестивалях, мастер-классах и семинарах. Успешная театральная карьера, таким образом, напрямую связана с твердыми и разносторонними знаниями иностранного языка.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	2	6	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 4 x 14 нед. = 56 часов.	-	16	2 / 72	Зачет на последнем занятии
	3 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	2	24	2,5 / 90	Зачет
	4 семестр: 4 x 14 нед. = 56 часов.	-	34	2,5 / 90	Зачет на последнем занятии
	5 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	2	42	3 / 108	Экзамен
	Всего: 304 час.	6	122	12 / 432	
Очно-заочная	1 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	-	46	2 / 72	Зачет на последнем занятии
	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	56	2,5 / 90	Зачет
	4 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	-	64	2,5 / 90	Зачет на последнем занятии
	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	74	3 / 108	Экзамен
	Всего: 144 час.	6	282	12 / 432	
Заочная	1 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 8 часов.	-	64	2 / 72	Зачет на последнем занятии
	3 семестр: 8 часов.	2	80	2,5 / 90	Зачет
	4 семестр: 8 часов.	-	72	2,5 / 90	Зачет на последнем занятии
	5 семестр: 8 часов.	2	98	3 / 108	Экзамен
	Всего: 40 час.	6	386	12 / 432	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Фонетика

Тема 1.1. Правила чтения. Транскрипция

Тема 1.2. Интонационные модели.

Раздел 2. Грамматика

Тема 2.1. Имя существительное. Классификация категории числа, рода, падежа, множественное число, общие притяжательные падежи.

Тема 2.2. Артикль.

Тема 2.3. Числительные. Количественные и порядковые числительные

Тема 2.4. Степени сравнения прилагательных: deep, deeper, the deepest; other, another.

Тема 2.5. Классификация наречий: much, little, a lot of.

Тема 2.6. Классификация местоимений: именительный и объектный падежи личных местоимений: same, any.

Тема 2.7. Предлоги

Тема 2.8. Глагол: временные формы Present, Past, Future Simple Tenses, Present, Past, Future Continuous Tenses, Present, Past Perfect Tenses, Present Continuous для выражения действия в будущем

Тема 2.9. Модальные глаголы can, may, must, should.

Тема 2.10. Страдательный залог Способы перевода пассивных конструкций на русский язык.

Тема 2.11. Неличные формы глагола причастие 1 и 2, герундий. Перфектное причастие. Объектный причастный оборот. Независимый причастный оборот.

Тема 2.12. Инфинитивные формы и функции инфинитива Сложное дополнение, сложное подлежащее. For + Infinitive.

Раздел 3. Синтаксис

Тема 3.1. Повествование: простое и сложное предложение.

Тема 3.2. Сложноподчиненное предложение Типы придаточных предложений. Бессоюзная связь. Придаточные определительные предложения с бессоюзной связью.

Тема 3.3. Косвенная речь. Условные предложения.

Раздел 4. Разговорные темы

Тема 4.1. Человек. Семья.

Тема 4.2. Страны. Континенты. Языки. Великобритания: обычаи и традиции.

Тема 4.3. Магазины и покупки.

Тема 4.4. Погода. Времена года.

Тема 4.5. Транспорт. Путешествия.

Тема 4.6. Санкт-Петербург: достопримечательности.

Тема 4.7. История. Российские императоры.

Тема 4.8. Музеи Санкт-Петербурга.

Тема 4.9. Кино, театр, ТВ.

Тема 4.10. Спорт. Развлечения. Свободное время.

Тема 4.11. Драматург. Режиссер. Актер.

Тема 4.12. Пьеса. Спектакль. Фильм.

Тема 4.13. История театра в России.

Тема 4.14. СПб. Театры сегодня.

Тема 4.15. Организация театрального дела. (Роль администратора-менеджера в русском и зарубежном театрах).

Тема 4.16. Роль продюсера в театре

Тема 4.17. Театральная академия.

Тема 4.18. Речевой этикет.

Раздел 5. Чтение. Письмо. Аудирование

Тема 5.1. Аналитическое чтение.

Тема 5.2. Просмотровое чтение.

Тема 5.3. Тесты.

Тема 5.4. Аудирование.

Тема 5.5. Просмотр видеоматериалов.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	3	-	4	-	1	-	4	-	2	-	4
Тема 1.1	-	1	-		-	0,5	-		-	1	-	
Тема 1.2	-	2	-		-	0,5	-		-	1	-	
Раздел 2	-	74	-	36	-	54	-	84	-	10	-	120
Тема 2.1	-	2	-		-	2	-		-	0,5	-	
Тема 2.2	-	2	-		-	2	-		-	0,5	-	
Тема 2.3	-	2	-		-	2	-		-	0,5	-	
Тема 2.4	-	2	-		-	2	-		-	0,5	-	
Тема 2.5	-	2	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 2.6	-	4	-		-	4	-		-	1	-	
Тема 2.7	-	10	-		-	10	-		-	1	-	
Тема 2.8	-	12	-		-	10	-		-	1	-	
Тема 2.9	-	10	-		-	6	-		-	1	-	
Тема 2.10	-	10	-		-	6	-		-	1	-	
Тема 2.11	-	8	-		-	4	-		-	1	-	
Тема 2.12	-	8	-		-	4	-		-	1	-	

Раздел 3	-	11	-	10	-	3	-	10	-	-	-	14
Тема 3.1	-	2	-		-	1	-		-	-	-	
Тема 3.2	-	5	-		-	1	-		-	-	-	
Тема 3.3	-	4	-		-	1	-		-	-	-	
Раздел 4	-	106	-	40	-	56	-	84	-	18	-	118
Тема 4.1	-	4	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.2	-	4	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.3	-	4	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.4	-	4	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.5	-	4	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.6	-	8	-		-	8	-		-	1	-	
Тема 4.7	-	4	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.8	-	8	-		-	8	-		-	1	-	
Тема 4.9	-	4	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.10	-	2	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.11	-	2	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.12	-	6	-		-	1	-		-	1	-	
Тема 4.13	-	10	-		-	1	-		-	1	-	
Тема 4.14	-	10	-		-	8	-		-	1	-	
Тема 4.15	-	10	-		-	8	-		-	1	-	
Тема 4.16	-	10	-		-	8	-		-	1	-	
Тема 4.17	-	4	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.18	-	8	-		-	4	-		-	1	-	
Раздел 5	-	110	-	32	-	30	-	100	-	10	-	130
Тема 5.1	-	40	-		-	10	-		-	4	-	
Тема 5.2	-	30	-		-	8	-		-	4	-	
Тема 5.3	-	20	-		-	6	-		-	1	-	
Тема 5.4	-	10	-		-	4	-		-	1	-	
Тема 5.5	-	10	-		-	2	-		-	-	-	
Всего	-	304	-	122	-	144	-	282	-	40	-	386
<i>Консульт.</i>		6		-		6		-		6		-
ВСЕГО		432				432				432		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на каждом практическом занятии во время проверки домашнего задания.

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

Промежуточный контроль осуществляется в виде письменной контрольной работы (перевод текста, проверочный тест по пройденной грамматике, разговорные темы).

Зачет включает лексико-грамматический тест, опрос по пройденным разговорным темам, по специальным темам, перевод текстов, содержащих как изученные лексико-грамматические единицы, так и единицы, неизвестные студенту (во время работы допускается пользование словарем). На зачетах студент должен рассказать несколько скороговорок, прочитать стихотворение.

Экзамен, завершающий изучение курса английского языка, проводится в конце пятого семестра и включает в себя:

1. Перевод текста с английского языка на русский язык (со словарем).
2. Монологическое высказывание по одной из пройденных лексических или специальных тем.
3. Разбор лексико-грамматических единиц.
4. Рассказ на заданную тему. (Темы даются заранее перед экзаменом).
5. Чтение наизусть стихотворений английских поэтов. (Изучаемых на протяжении всего курса)
6. Ответы на вопросы.

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

Основная литература:

1. R. Merphy. English grammar in use. (Elementary). — Cambridge university press, 2007.
2. R. Merphy English grammer in use. (Intermediate). — Cambridge university press, 2007.
3. V. Swan, C. Walter. How English works. — Oxford university press, 2007.
4. M. McCarthy, F. O'Dell English Vocabulary in Use (Elementary). — Cambridge university press, 2013.
5. M. McCarthy, F. O'Dell Test Your English Vocabulary in Use (Elementary), 2013.
6. S. Redman. English Vocabulary in Use (Pre-intermediate and intermediate). — Cambridge university press, 2013.
7. S. Redman. Test English Vocabulary in Use (Pre-intermediate and intermediate) English Vocabulary in Use (Pre-intermediate and intermediate).
8. Алексеева, Т.К. Деловой английский. English for Business. — М., 2000.
9. Дроздова, Т., Берестова, А., Маилова, В. English grammar. — СПб, 2000.
10. Дроздова, Т., Берестова, А., Дунаевская, Н. Everyday English. — СПб, 2000.
11. Перель, Э. Англо-русский и русско-английский театральный словарь. — М., 2005.
12. Браф, С. Английский за 30 дней. — М., 2006.
13. Бонди, Е.А. и др. Учебное пособие по английскому языку для студентов-искусствоведов. — М.: МГУ, 1980.
14. Драгункин, А.Н. Малый прыжок в английский за 115 минут: самоучитель. — СПб. — М., 2004.
15. Памухина, Л.Г., Сочилина, З.И. Деловой английский. English for Business. — М., 2000.
16. Полякова, Т.Ю. Английский язык для диалога с компьютером: учеб. пособие. Изд. 2-е, стереотип. — М., 2002.

Дополнительная литература:

1. Громова, Н.В. Saint-Petersburg: history and culture. Part 1. The Guide to St. Petersburg. — СПб: СПбГАТИ, 2008.

2. Громова, Н.В. Saint-Petersburg: history and culture. Part 2. Museums. — СПб: СПбГАТИ, 2009.
3. Ковалева, Е.Д. Saint-Petersburg: history and culture. Part 3. The Imperial Suburbs. — СПб: СПбГАТИ, 2009.
4. Громова, Н.В. Saint-Petersburg: history and culture. Part 4. Russian Emperors. — СПб: СПбГАТИ, 2010.
5. Громова, Н.В. Saint-Petersburg: history and culture. Part 5. Theatres. — СПб: СПбГАТИ, 2010.
6. Громова, Н.В. History of English theater. Actors. — СПб: СПбГАТИ, 2011.
7. Громова, Н.В. English poetry. Part 1 and 2. — СПб: СПбГАТИ, 2013.
8. Ульянова, А.Б. Лексика английского языка. Часть 1 и 2. (для студентов заочной и вечерней формы обучения). — СПб: СПбГАТИ, 2013.
9. Громова, Н.В. Читаем английскую классику. S. Maugham Theatre (extract pages). — СПб: СПбГАТИ, 2014.
10. Иванов, В.М. Сценография в биографиях. — СПб: СПбГАТИ, 2010.
11. Поуви, Д., Иванов, А. Английский речевой этикет. — СПб, 1998.
12. Ощепкова, В., Шустилова И. О Британии вкратце. — М., 1977.
13. Кузнецова, Е. Основы фонетики английского языка. — СПб, 2000.
14. Меркулова, Е. Английский язык для студентов университетов.
15. Введение в курс фонетики. — СПб, 2000.
16. Качалова, К., Израилевич, Е. Практическая грамматика английского языка. — М., 1998.
17. Klekovkina E., Mann M., Taylore-Knowles S. Practice Tests for the Russian State Exam. — Macmillan, 2006.
18. Дмитриева, Е. Санкт-Петербург: История. Архитектура. Культура. — СПб, 2003.
19. Павлоцкий, Д. Добро пожаловать в Санкт-Петербург. — СПб, 2004.
20. English for art students, 1977.
21. Theater world. Reader for art students, 1978.
22. The Hermitage. A stroll around the halls and galleries. — St.-Petersburg, 2006.
23. Hashemy, R. Merphy. English grammar in use. Supplementary Exercises. — Cambridge university press, 2007.
24. LL & O Soars «Headway». — Oxford university press, 2007.
25. Kenneth Pickering and Mark Woolgar. Theater studies, 2009.

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

1. Официальный сайт британской широкоэвещательной корпорации (BBC). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bbc.co.uk/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Videokanal dlya izucheniya angliyskogo yazyka. BBC Learning English. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.youtube.com/user/bbclearningenglish/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Английский язык» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание чтению и переводу оригинальной литературы на английском языке, выполнению грамматических упражнений, подготовке разговорных тем для пересказа, просмотру видеоматериалов (фильмы, учебные программы на английском языке), аудированию (восприятию английской речи на слух).

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

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

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория, оборудованная современной аудио и видеотехникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра иностранных языков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Беляева Ирина Георгиевна, доцент

Рецензент:
Громова Надежда Васильевна, канд. искусствоведения, зав. кафедрой, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-14/11

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Иностранный язык
Трудоемкость дисциплины	12 зачетных единиц / 432 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующей компетенцией, определенной федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6).

Помимо компетенции, предусмотренной федеральным стандартом, изучение иностранного языка предполагает:

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции, обеспечивающей использование немецкого языка в учебной, социально-бытовой, культурной, профессиональных сферах коммуникативного воздействия. При этом в центре внимания – развитие культуры устной и письменной речи на немецком языке, углубление культуроведческих знаний о странах изучаемого языка, развитие общекультурных навыков, сбор, систематизация информации, представляющей интерес для студентов;

- развитие умений представлять родную страну, родной город и их культуру;

- использование немецкого языка в профессиональном общении.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Немецкий язык является одной из важнейших дисциплин гуманитарного цикла и рассматривается как неотъемлемая и существенная часть в подготовке профессионалов, специализирующихся в сфере театрального искусства. Дальнейшая, как практическая, так и теоретическая работа в данной сфере во многом зависит от уровня владения немецким языком.

В наши дни профессиональный рост продюсера осуществляется в непосредственном контакте с международными театральными компаниями и студиями; в участии в международных форумах и фестивалях, мастер-классах и семинарах. Успешная театральная карьера, таким образом, напрямую связана с твердыми и разносторонними знаниями иностранного языка.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	2	6	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 4 x 14 нед. = 56 часов.	-	16	2 / 72	Зачет на последнем занятии
	3 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	2	24	2,5 / 90	Зачет
	4 семестр: 4 x 14 нед. = 56 часов.	-	34	2,5 / 90	Зачет на последнем занятии
	5 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	2	42	3 / 108	Экзамен
	Всего: 304 час.	6	122	12 / 432	
Очно-заочная	1 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	-	46	2 / 72	Зачет на последнем занятии
	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	56	2,5 / 90	Зачет
	4 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	-	64	2,5 / 90	Зачет на последнем занятии
	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	74	3 / 108	Экзамен
	Всего: 144 час.	6	282	12 / 432	
Заочная	1 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 8 часов.	-	64	2 / 72	Зачет на последнем занятии
	3 семестр: 8 часов.	2	80	2,5 / 90	Зачет
	4 семестр: 8 часов.	-	72	2,5 / 90	Зачет на последнем занятии
	5 семестр: 8 часов.	2	98	3 / 108	Экзамен
	Всего: 40 час.	6	386	12 / 432	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Фонетика

Тема 1.1. Правила чтения. Транскрипция.

Тема 1.2. Интонационные модели.

Раздел 2. Грамматика

Тема 2.1. Имя существительное. Классификация категории числа, рода, падежа, множественное число, общие притяжательные падежи.

Тема 2.2. Артикль.

Тема 2.3. Числительные. Количественные и порядковые числительные.

Тема 2.4. Степени сравнения прилагательных: типичное и супплетивное образование.

Тема 2.5. Классификация наречий.

Тема 2.6. Классификация местоимений. Именительный и косвенные падежи личных местоимений.

Тема 2.7. Предлоги.

Тема 2.8. Глагол: временные формы Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum.

Тема 2.9. Модальные глаголы können, dürfen, wollen, möchten, müssen, sollen.

Тема 2.10. Страдательный залог Способы перевода пассивных конструкций на русский язык.

Тема 2.11. Неличные формы глагола причастие 1 и 2. Причастные обороты. Активное и пассивное причастие.

Тема 2.12. Инфинитивные формы и функции инфинитива Сложное дополнение, сложное подлежащее. Инфинитивные обороты.

Раздел 3. Синтаксис

Тема 3.1. Повествование: простое и сложное предложение. Распространенное определение.

Тема 3.2. Сложноподчиненное предложение Типы придаточных предложений. Бессоюзная связь. Придаточные определительные предложения с бессоюзной связью.

Тема 3.3. Косвенная речь. Условные предложения.

Раздел 4. Разговорные темы

Тема 4.1. Человек. Семья.

Тема 4.2. Страны. Континенты. Языки. Германия, Австрия, Швейцария: обычаи и традиции.

Тема 4.3. Магазины и покупки.

Тема 4.4. Погода. Времена года.

Тема 4.5. Транспорт. Путешествия.

Тема 4.6. Санкт-Петербург: достопримечательности.

Тема 4.7. История. Российские императоры.

Тема 4.8. Музеи Санкт-Петербурга.

Тема 4.9. Кино, театр, ТВ.

Тема 4.10. Спорт. Развлечения. Свободное время.

Тема 4.11. Драматург. Режиссер. Актер.

Тема 4.12. Пьеса. Спектакль. Фильм.

Тема 4.13. История театра в России.

Тема 4.14. СПб. Театры сегодня.

Тема 4.15. Организация театрального дела. (Роль администратора-менеджера в русском и зарубежном театрах).

Тема 4.16. Роль продюсера в театре.

Тема 4.17. Театральная академия.

Тема 4.18. Речевой этикет.

Раздел 5. Чтение. Письмо. Аудирование

Тема 5.1. Аналитическое чтение.

Тема 5.2. Просмотровое чтение.

Тема 5.3. Тесты.

Тема 5.4. Аудирование.

Тема 5.5. Просмотр видеоматериалов.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	3	-	4	-	1	-	4	-	2	-	4
Тема 1.1	-	1	-		-	0,5	-		-	1	-	
Тема 1.2	-	2	-		-	0,5	-		-	1	-	
Раздел 2	-	74	-	36	-	54	-	84	-	10	-	120
Тема 2.1	-	2	-		-	2	-		-	0,5	-	
Тема 2.2	-	2	-		-	2	-		-	0,5	-	
Тема 2.3	-	2	-		-	2	-		-	0,5	-	
Тема 2.4	-	2	-		-	2	-		-	0,5	-	
Тема 2.5	-	2	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 2.6	-	4	-		-	4	-		-	1	-	
Тема 2.7	-	10	-		-	10	-		-	1	-	
Тема 2.8	-	12	-		-	10	-		-	1	-	
Тема 2.9	-	10	-		-	6	-		-	1	-	
Тема 2.10	-	10	-		-	6	-		-	1	-	
Тема 2.11	-	8	-		-	4	-		-	1	-	
Тема 2.12	-	8	-		-	4	-		-	1	-	

Раздел 3	-	11	-	10	-	3	-	10	-	-	-	14
Тема 3.1	-	2	-		-	1	-		-	-	-	
Тема 3.2	-	5	-		-	1	-		-	-	-	
Тема 3.3	-	4	-		-	1	-		-	-	-	
Раздел 4	-	106	-	40	-	56	-	84	-	18	-	118
Тема 4.1	-	4	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.2	-	4	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.3	-	4	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.4	-	4	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.5	-	4	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.6	-	8	-		-	8	-		-	1	-	
Тема 4.7	-	4	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.8	-	8	-		-	8	-		-	1	-	
Тема 4.9	-	4	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.10	-	2	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.11	-	2	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.12	-	6	-		-	1	-		-	1	-	
Тема 4.13	-	10	-		-	1	-		-	1	-	
Тема 4.14	-	10	-		-	8	-		-	1	-	
Тема 4.15	-	10	-		-	8	-		-	1	-	
Тема 4.16	-	10	-		-	8	-		-	1	-	
Тема 4.17	-	4	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.18	-	8	-		-	4	-		-	1	-	
Раздел 5	-	110	-	32	-	30	-	100	-	10	-	130
Тема 5.1	-	40	-		-	10	-		-	4	-	
Тема 5.2	-	30	-		-	8	-		-	4	-	
Тема 5.3	-	20	-		-	6	-		-	1	-	
Тема 5.4	-	10	-		-	4	-		-	1	-	
Тема 5.5	-	10	-		-	2	-		-	-	-	
Всего	-	304	-	122	-	144	-	282	-	40	-	386
<i>Консульт.</i>		6		-		6		-		6		-
ВСЕГО		432				432				432		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на каждом практическом занятии во время проверки домашнего задания.

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

Промежуточный контроль осуществляется в виде письменной контрольной работы (перевод текста, проверочный тест по пройденной грамматике, разговорные темы).

Зачет включает лексико-грамматический тест, опрос по пройденным разговорным темам, по специальным темам, перевод текстов, содержащих как изученные лексико-грамматические единицы, так и единицы, неизвестные студенту (во время работы допускается пользование словарем). На зачетах студент должен рассказать несколько скороговорок, прочитать стихотворение.

Экзамен, завершающий изучение курса немецкого языка, проводится в конце пятого семестра и включает в себя:

1. Перевод текста с немецкого языка на русский язык (со словарем).
2. Монологическое высказывание по одной из пройденных лексических или специальных тем.
3. Разбор лексико-грамматических единиц.
4. Рассказ на заданную тему. (Темы даются заранее перед экзаменом).
5. Чтение наизусть стихотворений немецких поэтов (изучаемых на протяжении всего курса).
6. Ответы на вопросы.

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

Основная литература:

1. Драйер, Х., Шмит, Р. Грамматика немецкого языка (с упражнениями). — СПб: Специальная литература, 1996. Скачать бесплатно на: <http://www.sferaznaniy.ru/>
2. Hall, Schneider . Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch. Скачать на: <http://www.studygernab.ru/>, <http://www.sferaznaniy.ru/>
3. Rug, Tomaszewski. Grammatik mit Sinn und Verstand. — Klett, München.
4. Helbig, Buscha, Deutsche Grammatik. — Langenscheidt, Berlin.
5. Foldeak, Sag es besser, Verlag für Deutsch.
6. Roland Schäpers, Reate Luscher, Gerd Brosch und Manfred Glück: Deutsch 2000, Bd.1, Практический курс немецкого языка, Max Hueber Verlag, Ismaning/Muenchen.
7. Monika Reimann, Grundstufen-Grammatik fuer DaF, Hueber Verlag, Ismaning/Muenchen, 2004.
8. Попов, А.А. Немецкая грамматика от А до Z. — М., 1999. Скачать: <http://www.alleng.ru/d/germ/>, <http://www.sferaznaniy.ru/nemeckij-yazyk/>
9. Нарустранг, Е.В. Практическая грамматика немецкого языка. — СПб: СОЮЗ, 1999. Скачать: <http://www.sferaznaniy.ru/nemeckij-yazyk/>
10. Городникова, М.Д., Добровольский, Д.О. Немецко-русский словарь речевого общения. — М., 1998. Содержит клише речевого этикета, описание специфической национальной мимики и жестов. Проиллюстрировано речевым контекстом. Скачать: <http://www.sferaznaniy.ru/nemeckij-yazyk/>
11. Маккензен, Л. Немецкий язык. Универсальный справочник. Скачать: <http://www.alleng.ru/d/germ/>, <http://www.sferaznaniy.ru/nemeckij-yazyk/>
12. Келлер, Э. Немецкий за 3 недели, Иллюстрированный разговорник. — М.: АФОН Паблишинг, 2000. Скачать: <http://www.alleng.ru/d/germ/>, <http://www.sferaznaniy.ru/nemeckij-yazyk/> 80 тематических разделов + аудио, этикет общения в различных ситуациях.
13. Франк, И. Немецкая грамматика с человеческим лицом. Скачать: <http://www.alleng.ru/d/germ/>, <http://www.sferaznaniy.ru/>

14. Чоботарь, А. Грамматика современного немецкого языка с упражнениями, 2005. Скачать: <http://www.alleng.ru/d/germ/>
15. Лейн, К и др. Большой немецко-русский словарь. — М.: Русский язык, 2001.

Дополнительная литература:

1. Беляева, И.Г. Пособие по развитию разговорных навыков и навыков перевода художественных текстов на материале пьесы Kaschnitz M.L. «Ferngespräche». — СПб: СПГАТИ, 2011.
2. Перельман, А. Жизнь по-немецки. Модели бесед и практическая грамматика. Скачать на: <http://www.alleng.ru/d/germ/>
3. Ярцев, В.В. Немецкая грамматика? Не бойся! Учебное пособие с упражнениями и ключами. Скачать на: <http://www.alleng.ru/d/germ/>
4. Эйвадис, Р.С. Место встречи; Берлин, Шиллерштрассе. Практический курс немецкого языка. — СПб: КАРО, 2008.
5. Christoph Werr, Literatur zum Anfassen, Max Hueber Verlag, Ismaning bei Muenchen, 1991.

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

1. Сайт образовательных программ на немецком языке. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dw.de/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Изучение немецкого языка – Deutsch online! Немецкий язык онлайн: [Электронный ресурс]. URL: <http://www.de-online.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Немецкий язык. Курсы и изучение немецкого языка на StudyGerman.ru. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.studygerman.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Web German: Learn Foreign Languages Online. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.webgerman.com/> (дата обращения: 01.09.2016).
5. Новости театра и культурные события. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ruhrnachrichten.de/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Немецкий язык» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание чтению и переводу оригинальной литературы на немецком языке, выполнению грамматических упражнений, подготовке разговорных тем для пересказа, просмотру видеоматериалов (фильмы, учебные программы на немецком языке), аудированию (восприятию немецкой речи на слух).

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория, оборудованная современной аудио и видеотехникой.

3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра иностранных языков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Патанина Виктория Владимировна, доцент

Рецензент:
Громова Надежда Васильевна, канд. искусствоведения, зав. кафедрой, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-14/12

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Иностранный язык
Трудоемкость дисциплины	12 зачетных единиц / 432 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующей компетенцией, определенной федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6).

Помимо компетенции, предусмотренной федеральным стандартом, изучение иностранного языка предполагает:

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции, обеспечивающей использование французского языка в учебной, социально-бытовой, культурной, профессиональных сферах коммуникативного воздействия. При этом в центре внимания – развитие культуры устной и письменной речи на французском языке, углубление культуроведческих знаний о странах изучаемого языка, развитие общекультурных навыков, сбор, систематизация информации, представляющей интерес для студентов;

- развитие умений представлять родную страну, родной город и их культуру;

- использование английского языка в профессиональном общении.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Французский язык является одной из важнейших дисциплин гуманитарного цикла и рассматривается как неотъемлемая и существенная часть в подготовке профессионалов, специализирующихся в сфере театрального искусства. Дальнейшая, как практическая, так и теоретическая работа в данной сфере во многом зависит от уровня владения французским языком.

В наши дни профессиональный рост продюсера осуществляется в непосредственном контакте с международными театральными компаниями и студиями; в участии в международных форумах и фестивалях, мастер-классах и семинарах. Успешная театральная карьера, таким образом, напрямую связана с твердыми и разносторонними знаниями иностранного языка.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	2	6	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 4 x 14 нед. = 56 часов.	-	16	2 / 72	Зачет на последнем занятии
	3 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	2	24	2,5 / 90	Зачет
	4 семестр: 4 x 14 нед. = 56 часов.	-	34	2,5 / 90	Зачет на последнем занятии
	5 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	2	42	3 / 108	Экзамен
	Всего: 304 час.	6	122	12 / 432	
Очно-заочная	1 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	-	46	2 / 72	Зачет на последнем занятии
	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	56	2,5 / 90	Зачет
	4 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	-	64	2,5 / 90	Зачет на последнем занятии
	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	74	3 / 108	Экзамен
	Всего: 144 час.	6	282	12 / 432	
Заочная	1 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 8 часов.	-	64	2 / 72	Зачет на последнем занятии
	3 семестр: 8 часов.	2	80	2,5 / 90	Зачет
	4 семестр: 8 часов.	-	72	2,5 / 90	Зачет на последнем занятии
	5 семестр: 8 часов.	2	98	3 / 108	Экзамен
	Всего: 40 час.	6	386	12 / 432	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Фонетика

Тема 1.1. Правила чтения. Транскрипция

Тема 1.2. Интонационные модели.

Раздел 2. Грамматика

Тема 2.1. Имя существительное: образование, род, число, употребление в предложении.

Тема 2.2. Артикль: виды, значения и употребление, неупотребление

Тема 2.3. Числительные. Количественные и порядковые числительные

Тема 2.4. Имя прилагательное: образование, род, число, согласование, степени сравнения, употребление качественного прилагательного, место в предложении.

Тема 2.5. Классификация прилагательных (детерминативов): указательные, притяжательные, вопросительные, неопределенные.

Тема 2.6. Классификация местоимений: личные, возвратные, указательные, притяжательные, относительные, вопросительные, неопределенные. Употребление в предложении.

Тема 2.7. Предлоги и союзы: образование, значение и употребление, особенности.

Тема 2.8. Наречие и наречные выражения: образование, степени сравнения, значение и употребление, место в предложении.

Тема 2.9. Глагол: спряжение, образование, наклонения (употребление времен Indicatif, Conditionnel, Subjonctif)

Тема 2.10. Страдательный залог. Способы перевода пассивных конструкций на русский язык.

Тема 2.11. Неличные формы глагола: причастие (образование, значение и употребление) и деепричастие

Тема 2.12. Инфинитивные формы и функции инфинитива.

Раздел 3. Синтаксис

Тема 3.1. Повествование: простое и сложное предложение.

Тема 3.2. Сложноподчиненное предложение Типы придаточных предложений. Бессоюзная связь. Придаточные определительные предложения с бессоюзной связью.
Тема 3.3. Косвенная речь. Условные предложения.

Раздел 4. Разговорные темы

Тема 4.1. Человек. Семья.

Тема 4.2. Страны. Континенты. Языки. Франция: обычаи и традиции.

Тема 4.3. Магазины и покупки.

Тема 4.4. Погода. Времена года.

Тема 4.5. Транспорт. Путешествия.

Тема 4.6. Санкт-Петербург: достопримечательности.

Тема 4.7. История. Российские императоры.

Тема 4.8. Музеи Санкт-Петербурга.

Тема 4.9. Кино, театр, ТВ.

Тема 4.10. Спорт. Развлечения. Свободное время.

Тема 4.11. Драматург. Режиссер. Актер.

Тема 4.12. Пьеса. Спектакль. Фильм.

Тема 4.13. История театра в России.

Тема 4.14. СПб. Театры сегодня.

Тема 4.15. Организация театрального дела. (Роль администратора-менеджера в русском и зарубежном театрах).

Тема 4.16. Роль продюсера в театре

Тема 4.17. Театральная академия.

Тема 4.18. Речевой этикет.

Раздел 5. Чтение. Письмо. Аудирование

Тема 5.1. Аналитическое чтение.

Тема 5.2. Просмотровое чтение.

Тема 5.3. Тесты.

Тема 5.4. Аудирование.

Тема 5.5. Просмотр видеоматериалов.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	3	-	4	-	1	-	4	-	2	-	4
Тема 1.1	-	1	-		-	0,5	-		-	1	-	
Тема 1.2	-	2	-		-	0,5	-		-	1	-	
Раздел 2	-	74	-	36	-	54	-	84	-	10	-	120
Тема 2.1	-	2	-		-	2	-		-	0,5	-	
Тема 2.2	-	2	-		-	2	-		-	0,5	-	
Тема 2.3	-	2	-		-	2	-		-	0,5	-	
Тема 2.4	-	2	-		-	2	-		-	0,5	-	
Тема 2.5	-	2	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 2.6	-	4	-		-	4	-		-	1	-	
Тема 2.7	-	10	-		-	10	-		-	1	-	
Тема 2.8	-	10	-		-	10	-		-	1	-	
Тема 2.9	-	12	-		-	6	-		-	1	-	
Тема 2.10	-	10	-		-	6	-		-	1	-	

Тема 2.11	-	8	-		-	4	-		-	1	-	
Тема 2.12	-	8	-		-	4	-		-	1	-	
Раздел 3	-	11	-	10	-	3	-	10	-	-	-	14
Тема 3.1	-	2	-		-	1	-		-	-	-	
Тема 3.2	-	5	-		-	1	-		-	-	-	
Тема 3.3	-	4	-		-	1	-		-	-	-	
Раздел 4	-	106	-	40	-	56	-	84	-	18	-	118
Тема 4.1	-	4	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.2	-	4	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.3	-	4	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.4	-	4	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.5	-	4	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.6	-	8	-		-	8	-		-	1	-	
Тема 4.7	-	4	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.8	-	8	-		-	8	-		-	1	-	
Тема 4.9	-	4	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.10	-	2	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.11	-	2	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.12	-	6	-		-	1	-		-	1	-	
Тема 4.13	-	10	-		-	1	-		-	1	-	
Тема 4.14	-	10	-		-	8	-		-	1	-	
Тема 4.15	-	10	-		-	8	-		-	1	-	
Тема 4.16	-	10	-		-	8	-		-	1	-	
Тема 4.17	-	4	-		-	2	-		-	1	-	
Тема 4.18	-	8	-		-	4	-		-	1	-	
Раздел 5	-	110	-	32	-	30	-	100	-	10	-	130
Тема 5.1	-	40	-		-	10	-		-	4	-	
Тема 5.2	-	30	-		-	8	-		-	4	-	
Тема 5.3	-	20	-		-	6	-		-	1	-	
Тема 5.4	-	10	-		-	4	-		-	1	-	
Тема 5.5	-	10	-		-	2	-		-	-	-	
Всего	-	304	-	122	-	144	-	282	-	40	-	386
<i>Консульт.</i>		6		-		6		-		6		-
ВСЕГО		432				432				432		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на каждом практическом занятии во время проверки домашнего задания.

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

Промежуточный контроль осуществляется в виде письменной контрольной работы (перевод текста, проверочный тест по пройденной грамматике, разговорные темы).

В объем самостоятельной работы студента может включаться внеаудиторное чтение, подготовка письменных и устных заданий.

Зачет включает лексико-грамматический тест, опрос по пройденным разговорным темам, по специальным темам, перевод текстов, содержащих как изученные лексико-грамматические единицы, так и единицы, не известные студенту (во время работы допускается пользование словарем). На зачетах студент должен письменно выполнить лексико-грамматическое задание, подготовить рассказ на заданную тему, перевести отрывок из художественного произведения или газетную статью.

Экзамен, завершающий изучение курса французского языка, проводится в конце пятого семестра и включает в себя:

1. Перевод текста с французского языка на русский язык (со словарем).
2. Монологическое высказывание по одной из пройденных лексических или специальных тем.
3. Разбор лексико-грамматических единиц.
4. Рассказ на заданную тему. (Темы даются заранее перед экзаменом).
5. Ответы на вопросы.

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

Основная литература:

1. Попова, И.Н. и др. Французский язык. Учебник. — М.: Нестор, 2002.
2. Попова, И.Н., Казакова, Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс. — М.: Нестор, 2001.
3. Александровская, Е.Б. и др. Le français.ru. УМК А1-В2. — М.: Нестор, 2007.
4. Иванченко, А.И. Грамматика французского языка в упражнениях. — СПб: КАРО, 2005.
5. Иванченко, А.И. Французский язык. Повседневное общение. Лексико-тематический словарь. — СПб: КАРО, 2008.
6. Иванченко, А.И. Практика французского языка. — М.: Союз, 2006.
7. Асланова, Е.Д. и др. Французский язык. Учебник. — М.: Феникс, 2009.
8. Taxi! Methode de français. Niveau 1, 2. Paris, Hachette, 2006.
9. Girardet J. Nouveau sans frontières. Methode de français. Niveau 1, 2. — Paris, Hachette, 1998.
10. Delatour Y. Nouvelle Grammaire du Français: Cours de civilisation de la Sorbonne. — Paris, Hachette, 2004.
11. Grammaire progressive du français. Niveau 1, 2. — Paris, Clé International, 2002.
12. Les 500 exercices de grammaire. Niveau A1 – B1. — Paris, Hachette, 2005, 2009.
13. Miquel C. Grammaire en dialogues. Niveau A1, A2. — Paris, Clé International, 2004, 2006.
14. Corsain M. Activité pour le Cadre commun. Niveau B1. — Paris, Clé International, 2008.
15. Miquel C. Vocabulaire Progressif du français. Niveau A1 – B1. — Paris, Clé International, 1999.
16. Коржавин, А.В. Французский язык. Контрольные задания и методические рекомендации: учебно-методич.пособ. — М.: Высш.шк., 2000.

17. Сулова, Ю.И. и др. Учебник французского языка: для 1 курса гуманитар. фак-тов — М.: Высш.шк., 2001.
18. Сулова, Ю.И. и др. Учебник французского языка: для 2 курса гуманитар. фак-тов — М.: Высш.шк., 2002.

Дополнительная литература:

1. Sempé-Gosciny. Le petit Nicolas. — СПб: КАРО, 2005.
2. Ульянова, Т.Б., Плещова, Н.К. Французский язык: Изучаем 2-й иностр. язык: 3 год обучения. — М: Высш. школа, 1991.
3. Формановская, Н.И., Соколова, Г.Г. Речевой этикет. Русско-французские соответствия. Справочник.
4. Може, Г., Брюезьер, М. Интенсивный курс французского языка.
5. Робертсон, А.Л. Французский язык. Таблицы глагольных форм.
6. Патанина, В.В. Грамматика французского языка. Методическое пособие по французскому языку для студентов уровня А1 (часть 1). — СПб: СПбГАТИ, 2009.
7. Ульянова, А.Б. Современные писатели Франции. Методическое пособие по французскому языку для студентов 2-х и 3-х курсов. — СПб: СПбГАТИ, 2010.
8. Ульянова, А.Б. La phonétique française. Методическое пособие по французскому языку для студентов начального уровня. — СПб: СПбГАТИ, 2010.

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

1. Французский институт в России. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.institutfrancais.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Французский телеканал международного телевидения. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.TV5MONDE/> (дата обращения: 01.09.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Французский язык» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание чтению и переводу оригинальной литературы на французском языке, выполнению грамматических упражнений, подготовке разговорных тем для пересказа, просмотру видеоматериалов (фильмы, учебные программы на французском языке), аудированию (восприятию французской речи на слух).

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория, оборудованная современной аудио и видеотехникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

Специальность высшего образования 52.05.02 Режиссура театра Квалификации «Режиссер драмы» «Режиссер театра кукол»	Специальность высшего образования 52.05.01 Актерское искусство Квалификации «Артист драматического театра и кино» «Артист эстрады» «Артист театра кукол» «Артист музыкального театра»
Специальность высшего образования 55.05.01 Режиссура кино и телевидения Специализация (образовательная программа) «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»	Направление подготовки высшего образования: 52.03.05 Театроведение Квалификация «Бакалавр» Образовательные программы «Театровед» «Театровед музыкального театра»
Направление подготовки высшего образования: 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля Квалификация «Бакалавр» Образовательные программы «Художник-технолог сцены» «Художник-технолог по сценическому свету» «Художник-технолог театра кукол»	Специальность высшего образования 52.05.03 Сценография Квалификация «Художник-постановщик в театре кукол»
Специальность высшего образования 55.05.04 Продюсерство Квалификация «Продюсер исполнительских искусств»	

Год приема – 2016, формы обучения – очная, очно-заочная, заочная

Авторы-составители:

Мозин Вячеслав Анатольевич, профессор, канд. биол. наук
Кузнецова Татьяна Валентиновна, специалист по УМР

Рецензент:

Алексеев Сергей Алексеевич, профессор, доктор тех. наук

ОДОБРЕНА на заседании кафедры

29.03.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета

29.03.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/04

I. ОРГАНИЗАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.02 Режиссура театра
Квалификации	Режиссер драмы Режиссер театра кукол
Образовательные программы	Режиссер драмы Режиссер театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Безопасность жизнедеятельности
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификации	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Образовательные программы	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Безопасность жизнедеятельности
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очно-заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Безопасность жизнедеятельности
Трудоемкость дисциплины	1 зачетная единица / 36 часов

Направление подготовки высшего образования	52.03.05 Театроведение
Квалификация	Бакалавр
Образовательные программы	Театровед Театровед музыкального театра
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть

Наименование дисциплины	Безопасность жизнедеятельности
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

Направление подготовки высшего образования	52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация	Бакалавр
Образовательные программы	Художник-технолог сцены Художник-технолог по сценическому свету Художник-технолог театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Безопасность жизнедеятельности
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

Специальность высшего образования	52.05.03 Сценография
Квалификация	Художник-постановщик в театре кукол
Образовательная программа	Художник-постановщик в театре кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Безопасность жизнедеятельности
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Безопасность жизнедеятельности
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

52.05.02 Режиссура театра

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

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10);

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9).

52.05.01 Актерское искусство

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

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10);

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9).

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10).

52.03.05 Театроведение

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8);

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9).

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8);

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9).

52.05.03 Сценография

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

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10);

владением основными методами охраны труда и защиты производственного персонала (ОПК-9).

55.05.04 Продюсерство

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10);

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9).

В результате изучения данной дисциплины студент должен приобрести начальные знания и практические представления по следующим направлениям:

- знание правил техники безопасности и пожарной безопасности;
- умение эффективно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций;
- владение навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
- владение навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства.

3. Цель курса

Основной целью курса «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у студентов Института представлений о неразрывном единстве эффективной

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.

4. Задачи курса

Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;
- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения;
- реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;
- обеспечения устойчивости функционирования организаций культуры и искусств в штатных и чрезвычайных ситуациях;
- принятие решений по защите персонала и населения от возможных воздействий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;
- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Наряду с другими дисциплинами курс «Безопасность жизнедеятельности» ориентирован на повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов в области театрального искусства.

В дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные факторы среды обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания; рациональные условия жизнедеятельности; последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; принципы их идентификации; средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости организаций культуры и искусств в чрезвычайных ситуациях; прогнозирование чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий по защите населения и персонала организаций культуры и искусств в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий; ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативно-технические, санитарные и организационные основы безопасности жизнедеятельности.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

52.05.02 Режиссура театра

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр (4 семестр): 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	

52.05.01 Актерское искусство

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	
Заочная	2 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 10 час.	2	60	2 / 72	

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очно-заочная	7 семестр: 10 часов.	2	24	1 / 36	Зачет
	Всего: 10 час.	2	24	1 / 36	

52.03.05 Театроведение

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	
Очно-заочная и заочная	2 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Зачет
	Всего: 10 час.	2	60	2 / 72	

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	
Заочная	2 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 10 час.	2	60	2 / 72	

52.05.03 Сценография

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет Контрольная

					работа
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	

55.05.04 Продюсерство

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	
Очно-заочная и заочная	1 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 10 час.	2	60	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Введение

Раздел 1. Современный комплекс проблем безопасности.

Раздел 2. Человек и среда обитания.

Раздел 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.

Раздел 4. Безопасность в организациях культуры и искусств.

2. Темы и краткое содержание

Введение

Цель курса «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД). Задача учебного курса. Место курса в профессиональной подготовке. Требования к уровню освоения содержания курса. Организация учебного процесса и порядок изучения курса БЖД. Разделы курса и их содержание.

Особенности современного комплекса проблем безопасности. Значение человеческого фактора в системе безопасности.

Роль курса БЖД и гражданской обороны в формировании культуры личности безопасного типа.

Раздел 1. Современный комплекс проблем безопасности

Тема 1. Современный этап развития цивилизации

Проблема: человек – природа – цивилизация. Развитие научных представлений о природе и человеке. Характеристика современного этапа развития цивилизации. Принцип глобального экологического кризиса. Поиски выхода из кризиса, варианты будущего человечества. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. Пути решения проблем. Экологизация общественного сознания. Принцип «совместного развития» биосферы и общества.

Тема 2. Глобальная безопасность

Проблемы безопасности жизнедеятельности человека глобального характера: опасности неконтролируемой и неуправляемой общечеловеческой деятельности (изменение климата и потеря устойчивости биосферы, пределы роста техногенных преобразований при ограниченных ресурсах планеты), рост населения, опасности космоса, терроризм, эпидемии. Пути обеспечения жизнедеятельности в глобальном

масштабе. Основные принципы стратегии компромиссного решения проблем в интересах всего человечества. Устойчивое развитие – стратегия XXI века.

Тема 3. Национальная безопасность

Мировая динамика и национальная безопасность. Современное состояние и национальные особенности России. Внешние и внутренние опасности для общества и нации в военной, политической, экономической, техногенной, экологической, информационной, социальной, социокультурной и демографической областях.

Система национальной безопасности. Концепция национальной безопасности России. Духовное здоровье нации как условие жизнеспособности общества.

Тема 4. Безопасность личности

Комплексный характер проблемы: социальные, медико-биологические, экологические, технологические и правовые аспекты. Безопасность детей и женщин в современном обществе. Права человека. Всеобщая декларация прав человека. Культура личности безопасного типа. Безопасность российских граждан за рубежом.

Раздел 2. Человек и среда обитания

Тема 5. Здоровье человека и окружающая среда

Основные понятия и их определения: здоровье и работоспособность человека, окружающая среда. Факторы внешней среды: физические, химические, психологические, биологические, социальные и эстетические, влияющие на жизнедеятельность человека (ГОСТ 26387-84). Показатели внешней среды, в которой живет и работает человек. «Смета расхода бюджета жизни» человека. Основные причины ухудшения здоровья населения. Некоторые источники загрязнения окружающей среды. Понятие о нормировании факторов внешней среды. Косвенная оценка окружающей среды.

Экстремальные воздействия в окружающей среде. Классификация экстремальных воздействий. Проблема выживания в экстремальных ситуациях. Стрессоры выживания. Обеспечение безопасности человека в экстремальных ситуациях. Адаптация и реадаптация к экстремальным воздействиям.

Документы, регламентирующие защиту человека и окружающей среды. Закон РФ «Об охране окружающей среды». 1992.

Тема 6. Воздействие негативных факторов техносферы на человека и среду обитания

Опасности техносферы. Взаимодействие человека и техносферы. Электромагнитные и тепловые излучения, действие на организм человека и защита от них. Особенности лазерного излучения.

Источники ионизирующих излучений (естественные и искусственные). Действие радиации на человека. Лучевая болезнь. Дозы облучения, нормы радиационной безопасности. Воздействие ионизирующих излучений на среду обитания.

Электрический ток и его действие на организм человека. Основные правила защиты от электрического тока. Электробезопасность.

Токсические химические вещества. Антропогенные химические факторы. Классификация, поражающее действие аварийных химически опасных веществ (АХОВ) и меры безопасности. Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ). Бытовые отравления.

Биологически опасные и вредные факторы: патогенные микроорганизмы, растения и животные.

Тема 7. Человек и социосфера

Социально-бытовые факторы риска для здоровья и безопасности человека: алкоголь, наркотики, табакокурение.

Социально-опасные инфекционные заболевания (СПИД, гепатиты, туберкулез и др.) Опасности криминогенного характера. Преступления против личности и защита от них. Безопасность детей и женщин. Защита жилища и имущества. Предупреждение

проникновения в жилище «свободным доступом». Защита автомобиля. Защита имущества в общественных местах.

Раздел 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях

Тема 8. Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и их определения.

Классификация чрезвычайных ситуаций

Основные понятия и их определения. Опасности естественные и антропогенные. Поражающие факторы природного, техногенного, биологического характера, их характеристика и особенности. Предельно-допустимые значения поражающих факторов при воздействии на человека. Очаги поражения в ЧС. Причины и условия возникновения ЧС. Расширение техногенной деятельности человека. Использование сложных технических систем. Увеличение риска в эксплуатации технических систем. Непрофессиональные действия обслуживающего персонала – реальная угроза для здоровья и жизни людей, окружающей среды. Аварии и катастрофы на промышленных предприятиях, объектах энергетики и транспорте, коммунально-энергетических сетях. Классификация ЧС. Критерии оценки ЧС. Виды ЧС. Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 13.09.96 № 1094.

ЧС природного характера. Классификация стихийных бедствий. Особенности стихийных бедствий региона.

Система оповещения людей в ЧС. Силы и средства оповещения. Сигнал «Внимание всем!» Тексты сообщений о ЧС для передачи по средствам массовой информации.

Тема 9. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени

Основные принципы предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Федеральная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РФ до 2005 года».

Развитие атомной энергетики. Понятие о радиационно-опасных объектах (РОО). РОО в регионе. Последствия радиационных аварий. Особенности радиоактивного загрязнения местности при аварии на РОО. Зоны радиоактивного загрязнения при аварии на АЭС. Защитные мероприятия при авариях на РОО. Йодная профилактика.

Основные представители АХОВ и СДЯВ, используемые в промышленности и быту. Классификация АХОВ. Критерии поражающей эффективности АХОВ. Химически опасные объекты в регионе (ХОО). Аварии на ХОО и их последствия для человека и среды обитания. Опасность использования бытовых химических веществ. Защитные мероприятия, проводимые при авариях на ХОО.

Аварии с выбросом биологически опасных веществ в окружающую среду. Причины возникновения массовых инфекционных заболеваний. Пути и способы передачи инфекции среди населения. Характеристика и особенности очага биологического заражения. Карантин, обсервация, вакцинация.

Аварии на транспорте, причины возникновения. Правила поведения населения.

Аварии на коммунально-энергетических сетях (водоснабжение, канализация, газо-, электро- и теплоснабжение).

Характеристика современных средств поражения и последствия их применения.

Ядерное оружие: классификация, основные поражающие факторы, зоны разрушения. Воздействие поражающих факторов на людей, животных и среду обитания. Мероприятия по защите населения в зонах ядерного поражения.

Химическое оружие: классификация и токсикологические характеристики боевых отравляющих веществ. Зоны химического заражения и очаги поражения.

Бактериологическое (биологическое) оружие. Краткая характеристика болезнетворных микроорганизмов и токсинов.

Обычные средства поражения. Осколочные, фугасные, кумулятивные, бетонобойные, зажигательные боеприпасы и боеприпасы объемного взрыва.

Высокоточное оружие.

Тема 10. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Правовые и организационные основы безопасности. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Роль гражданской обороны в современных условиях

Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» (ФЗ № 68 от 11.11.94). Полномочия органов государственной власти РФ, органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от ЧС. Порядок материального, технического и финансового обеспечения мероприятий по защите населения и территорий от ЧС. Ответственность за невыполнение закона.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), назначение, задачи, структура. Органы управления РСЧС. Силы и средства ликвидации ЧС. Постановление Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 5.11.95 № 1113.

Гражданская оборона (ГО), ее место в системе общегосударственных мероприятий. Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» от 12.02.98 № 28-ФЗ. Структура ГО. Силы ГО. Планирование мероприятий и основные задачи ГО на объектах экономики. Права и обязанности граждан РФ в области ГО и защиты от ЧС. Ответственность за нарушение законов РФ в области ГО.

Тема 11. Устойчивость функционирования объекта экономики

Сущность и факторы устойчивости функционирования объекта экономики (ОЭ). Требования норм инженерно-технических мероприятий ГО, обеспечивающих устойчивость функционирования объекта (УФО).

Пути и способы повышения устойчивости функционирования ОЭ. Методика оценки защищенности персонала ОЭ. Оценка устойчивости ОЭ к различным видам ЧС по элементам и готовности к восстановлению производственного процесса. Прямой, косвенный и полный экономический ущерб ОЭ от ЧС.

Тема 12. Способы защиты населения в ЧС

Принципы и способы защиты. Комплекс мероприятий по защите населения от ЧС. Оповещение населения о ЧС и режим защиты. Обеспечение населения и гражданских организаций ГО (формирований) средствами защиты.

Эвакуация населения в ЧС. Эвакоорганы. Экстренная эвакуация населения (при пожаре, обнаруженном взрывном устройстве, аварии с выбросом радиоактивных веществ или АХОВ). Порядок эвакуации ОЭ, вуза. Обеспечение эвакуации.

Укрытие людей в защитных сооружениях (ЗС). Классификация защитных сооружений. Назначение, общее устройство и требования к убежищам, противорадиационным и простейшим укрытиям. Использование ЗС в мирное время. Порядок заполнения ЗС в ЧС и правила поведения в нем.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Назначение, классификация и условия применения. Табельные и простейшие СИЗ. Порядок изготовления простейших СИЗ.

Виды и характеристика медицинских средств индивидуальной защиты. Аптечка АИ-2. Порядок использования антидотов из АИ-2.

Тема 13. Противопожарная защита

Законодательные акты, регламентирующие вопросы пожарной безопасности. Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69-ФЗ. Пожарная безопасность в организациях и учреждениях культуры. Основные понятия и их определения. Основные причины пожаров. Особенности пожаров в театрах, концертных залах, цирках и других организациях и учреждениях культуры. Меры пожарной безопасности. Профилактика пожаров. Поражения людей и животных при пожаре. Отравления, ожоги, комбинированные поражения. Неотложная и первая медицинская

помощь пострадавшим. Способы, приемы и средства тушения пожаров. Первичные средства пожаротушения. Меры безопасности при тушении пожаров. Организация работы по профилактике пожаров. Средства охранной и охранно-пожарной сигнализации. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Административная ответственность за нарушения требований пожарной безопасности. Уголовная ответственность в области пожарной безопасности. Правила поведения и действия людей при пожаре.

Тема 14. Защита культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях.

Понятие о культурных ценностях (КЦ) и их значение для общества. Признаки и классификация КЦ. Ценности музыкальных и драматических театров. Причины утрат КЦ. Влияние поражающих факторов ЧС на сохранность КЦ. Обеспечение сохранности и защиты КЦ в повседневных условиях. Способы защиты КЦ в ЧС. Организация работы по защите и сохранности КЦ в организациях культуры и искусств.

Тема 15. Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных ситуациях

Организация и методика прогнозирования и оценки обстановки в ЧС мирного и военного времени. Понятие о радиационной обстановке. Методы ее выявления и оценки. Оценка фактической радиационной обстановки по данным разведки. Решение типовых задач: приведение уровней радиации к одному времени; определение возможных доз облучения; определение допустимой продолжительности пребывания людей и времени начала работ на радиоактивно-загрязненной местности; использование типовых режимов радиационной защиты.

Понятие о химической обстановке. Методы ее выявления и оценки. Оценка методом прогнозирования и по данным разведки. Решение ситуационных задач: определение зон химического заражения и очагов химического поражения; времени подхода зараженного воздуха к определенному объекту; времени поражающего действия и возможных потерь населения.

Оценка пожарной обстановки.

Средства радиационной и химической разведки. Назначение, классификация, принципы работы и общее устройство приборов радиационной и химической разведки. Организация дозиметрического и химического контроля на объекте.

Тема 16. Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации.

Доврачебная и первая медицинская помощь пострадавшим в ЧС

Понятие о ликвидации ЧС. Цель, содержание и условия, в которых будут проводиться спасательные и другие неотложные работы (С и ДНР). Силы и средства, привлекаемые для их проведения. Организация и проведение С и ДНР в очагах поражения. Особенности проведения С и ДНР в очагах комбинированного поражения. Организация защиты личного состава формирований и меры безопасности при проведении С и ДНР.

Доврачебная и первая медицинская помощь пострадавшим в ЧС. Само- и взаимопомощь при поражениях и травмах. Задачи первой медицинской помощи и требования к ней. Первая медицинская помощь при кровотечении, травмах, ранах, ожогах, синдроме длительного сдавления, отморожениях, электротравме. Реанимационные мероприятия.

Основные положения по уходу за пострадавшими в ЧС.

Тема 17. Обучение населения. Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС

Организация, формы и методы обучения населения различных категорий действиям в ЧС. Виды и методика проведения занятий и учений. Документы, регламентирующие порядок подготовки населения. Постановления Правительства РФ «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» от 24.07.95 № 738 и Постановление Правительства РФ «Об утверждении «Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» от 02.11.2000 г. № 841.

Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС. Влияние ЧС на психологическое и психофизиологическое состояние человека. Два вида поведенческих реакций человека на экстремальные воздействия. Сущность и содержание психологической подготовки населения к действиям в ЧС. Психологическая готовность к действиям в ЧС.

Стресс. Эмоциональная напряженность. Посттравматический синдром. Страх. Паника. Основные мероприятия по предотвращению паники. Методы корректировки поведенческих реакций человека в ЧС. Психологическая разрядка.

Определение индивидуальной психологической устойчивости к ЧС.

Раздел 4. Безопасность в организациях культуры и искусств

Тема 18. Требования безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, концертных залов, цирков, кино и телестудий

Создание оптимальных условий безопасности в организациях культуры и искусств. Организационно-технические мероприятия по предотвращению воздействия негативных факторов на персонал и посетителей. Система оповещения о ЧС в организациях культуры и искусств. Пожарная и охранная сигнализация. Светомаскировка. Безопасность производственного оборудования. Требования безопасности к электромеханическому и осветительному оборудованию.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Аппаратура записи и воспроизведения звука. Кинопроекторная аппаратура.

Санитарно-гигиенические нормы для вспомогательного оборудования: гардероб, туалет, умывальник, душ.

Обеспечение беспрепятственной эвакуации людей, материальных и культурных ценностей в ЧС. Обеспечение беспрепятственного ввода и передвижения на прилегающей территории сил и средств ликвидации ЧС.

Тема 19. Требования безопасности и санитарные требования к декорационным конструкциям, сценическим костюмам, реквизиту, постижерным изделиям

Безопасность механического и подъемно-транспортного оборудования для декорационных конструкций. Маркировка и крепление декораций. Декорационные сейфы. Жесткие и мягкие декорации. Технология хранения декораций, сценических костюмов, реквизита и постижерных изделий.

Безопасность подготовки спектакля. Паспорт спектакля. Санитарно-гигиенические требования при подготовке сценических костюмов, постижерных изделий и гримерных принадлежностей к использованию.

Хранение постановочного имущества.

Тема 20. Правила техники безопасности. Ответственность работников за их соблюдение. Инструктаж по технике безопасности

Организационно-правовая система техники безопасности. Надзор и контроль за соблюдением техники безопасности в организациях культуры и искусства. Обязанности и ответственность административно-технического персонала и работников за соблюдение техники безопасности в организациях культуры и искусств, инструктирование и обучение технике безопасности работника. Общие положения. Вводный инструктаж. Периодический инструктаж. Документальное оформление инструктажа.

Террористические акты и захват заложников в организациях культуры и искусств. Предупредительно-защитные меры. Действия администрации при поступлении угрозы о возможном теракте. Постановление Правительства РФ «О мерах по противодействию терроризму» от 15.09.99 № 1040. Признаки наличия взрывных устройств (ВУ). Меры безопасности и действия администрации при обнаружении ВУ.

Рациональные действия и правила поведения пострадавших, оказавшихся в роли заложников.

Участие органов управления и гражданских организаций гражданской обороны в предупреждении и ликвидации ЧС, обусловленных террористическими актами.

Тема 21. Трюковые сцены (номера), сцены боя с использованием пиротехнических средств и оружия

Обеспечение безопасности при подготовке и проведении трюковых сцен (номеров). Опасность использования пиротехнических средств и оружия в сценах боя и меры предосторожности. Ответственность лиц за безопасность при подготовке и проведении сцен с повышенной опасностью.

Условия безопасности при использовании животных. Меры безопасности при уходе, кормлении и подготовке животных к участию в номерах. Проверка животных ветеринарной службой. Средства предохранения и защиты исполнителей от возможного нападения животных.

Дежурный медицинский персонал и соответствующая спасательная служба. Их обязанности. Надежность конструкции и крепления страхующих приспособлений. Наличие защитных средств.

Тема 22. Расследование несчастных случаев. Последствия несчастных случаев для работника

Понятие несчастного случая. Вещественные и личные факторы возникновения несчастных случаев. Опасность, подверженность опасности, защищенность. Факторы, устанавливающие индивидуальную подверженность опасности несчастных случаев. Психические состояния, возникающие в результате чрезвычайных воздействий. Психологический анализ ситуаций несчастного случая. Главные закономерности в распределении несчастных случаев.

Роль вещественных факторов в предупреждении несчастных случаев. Роль субъективных факторов в предупреждении и предотвращении несчастных случаев.

Общая законодательная база обязательного страхования. Субъекты и объекты страхования. Порядок заключения договора страхования. Обязанности и права субъектов страхования. Социальное обеспечение.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

52.05.02 Режиссура театра

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения		
	Очная		
	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.
Введение	-	2	38
Раздел 1. Современный комплекс проблем безопасности	-	6	
Раздел 2. Человек и среда обитания	-	8	
Раздел 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях	-	8	
Раздел 4. Безопасность в организациях культуры и искусств	-	8	
Всего:		32	38
	<i>Консультации:</i>		2
ИТОГО:		72	

52.05.01 Актерское искусство

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения					
	Очная			Заочная		
	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.
Введение	-	2	38	-	-	60
Раздел 1. Современный комплекс проблем безопасности	-	6		-	2	
Раздел 2. Человек и среда обитания	-	8		-	2	
Раздел 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях	-	8		-	2	
Раздел 4. Безопасность в организациях культуры и искусств	-	8		-	4	
Всего:	32		38	10		60
	<i>Консультации:</i>					2
ИТОГО:	72			72		

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения			
	Очно-заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.	
Введение	-	-	24	
Раздел 1. Современный комплекс проблем безопасности	-	2		
Раздел 2. Человек и среда обитания	-	2		
Раздел 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях	-	2		
Раздел 4. Безопасность в организациях культуры и искусств	-	4		
Всего:	10		24	
	<i>Консультации:</i>			2
ИТОГО:	36			

52.03.05 Театроведение

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения					
	Очная			Очно-заочная и заочная		
	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.
Введение	-	2	38	-	-	60
Раздел 1. Современный комплекс проблем безопасности	-	6		-	2	
Раздел 2. Человек и среда обитания	-	8		-	2	
Раздел 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях	-	8		-	2	
Раздел 4. Безопасность в организациях культуры и искусств	-	8		-	4	
Всего:	32		38	10		60
	<i>Консультации:</i>					2
ИТОГО:	72			72		

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения					
	Очная			Заочная		
	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.
Введение	-	2	38	-	-	60
Раздел 1. Современный комплекс проблем безопасности	-	6		-	2	
Раздел 2. Человек и среда обитания	-	8		-	2	
Раздел 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях	-	8		-	2	
Раздел 4. Безопасность в организациях культуры и искусств	-	8		-	4	
Всего:	32		38	10		60
	<i>Консультации:</i>		2	2		
ИТОГО:	72			72		

52.05.03 Сценография

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения		
	Очная		
	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.
Введение	-	2	38
Раздел 1. Современный комплекс проблем безопасности	-	6	
Раздел 2. Человек и среда обитания	-	8	
Раздел 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях	-	8	
Раздел 4. Безопасность в организациях культуры и искусств	-	8	
Всего:	32		38
	<i>Консультации:</i>		2
ИТОГО:	72		

55.05.04 Продюсерство

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения					
	Очная			Очно-заочная и заочная		
	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.
Введение	-	2	38	-	-	60
Раздел 1. Современный комплекс проблем безопасности	-	6		-	2	
Раздел 2. Человек и среда обитания	-	8		-	2	
Раздел 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях	-	8		-	2	
Раздел 4. Безопасность в организациях культуры и искусств	-	8		-	4	
Всего:	32		38	10		60
	<i>Консультации:</i>		2	2		
ИТОГО:	72			72		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также может включаться подготовка сообщений по обзору публикаций по темам курса для выступлений на семинарах.

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

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

Вопросы к зачету:

1. Современный этап развития цивилизации. Проблема: человек – природа – цивилизация.
2. Принцип «совместного развития» биосферы и общества.
3. Проблемы безопасности жизнедеятельности глобального характера – опасности неконтролируемой и неуправляемой общечеловеческой деятельности.
4. Факторы обеспечения национальной безопасности России.
5. Внешние и внутренние опасности для общества и нации.
6. Безопасность личности. Комплексный характер проблемы.
7. Факторы среды обитания. Понятие о нормировании факторов внешней среды.
8. Показатели внешней среды, в которой живет и работает человек.
9. Воздействие негативных факторов техносферы на человека и среду обитания.
10. Ионизирующие излучения. Действие радиации на человека.
11. Токсические химические вещества. Бытовые отравления.
12. Биологически опасные и вредные факторы.
13. Социально-бытовые факторы риска для здоровья и безопасности человека.
14. Причины и условия возникновения ЧС.
15. Классификация ЧС. Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 13.09.96 № 1094.
16. Аварии на радиационно-опасном объекте (РОО). Их последствия. Защитные мероприятия, проводимые при авариях на РОО.
17. Критерии поражающей эффективности аварийных химически опасных веществ (АХОВ). Химически опасные объекты в регионе.
18. Аварии с выбросом биологически опасных веществ в окружающую среду. Противоэпидемические мероприятия.
19. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения.
20. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Назначение, задачи, структура.
21. Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ФЗ № 68 от 11.11.94). Права и обязанности граждан в области защиты.
22. Гражданская оборона (ГО), ее место в системе общегосударственных мероприятий. Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» ФЗ № 28 от 12.02.98.
23. Устойчивость функционирования объекта экономики. Сущность и факторы УФО.
24. Принципы и способы защиты населения в ЧС.
25. Эвакуация населения в ЧС. Организация и обеспечение эвакуации.

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

Рабочим учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа. Контрольная работа выполняется студентами всех форм обучения в соответствующем Рабочему учебному плану каждому направлению подготовки (специальности) семестре и представляет собой реферат на тему одного из вопросов, предназначенных к зачету.

Темы контрольных работ и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание на контрольную работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

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

Основная литература:

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Авт.-сост.: Е. А. Калужный, С. В. Михайлова, С. Г. Напрев, В. Ю. Маслова. – Арзамас, АГПИ, 2012. – 316 с. – URL: https://docs.google.com/file/d/0Bw_f54pvrxEtU2Z1dXU4bjl5ejQ/edit/ (дата обращения: 02.03.2016).
2. Никифоров, Л.Л., Персиянов, В.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2013. - 494 с.
3. Сычев, Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 223 с.
4. Юртушкин, В.И. Чрезвычайные ситуации: защита населения и территорий: Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2014. – 368 с.
5. Ястребов, Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: Учебное пособие. – Изд. 9-е. – М.: Феникс, 2014. – 404 с.
6. Правила охраны труда в театрах и концертных залах (утверждены и введены в действие приказом Минкультуры РФ от 06.01.1998 N 2).
7. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94).
8. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390).
9. Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Дополнительная литература:

1. Базанов, В.В. Сцена XX века: Учеб. пособие для театр. вузов и сред. спец. учеб. заведений. - Л.: Искусство, 1990. – 238 с.
2. Бэскинд, Э. Энциклопедия личной безопасности / Пер. с англ. - М.: Аквариум, 1994. – 144 с.
3. Сохранность и защита культурных ценностей: учебное пособие / Кол.авт. Санкт-Петербургская государственная академия культуры; авт.- сост. В. С. Ласкавый. – СПб: СПГАК, 1994. – 61 с.
4. Хорди, Виге. Первая медицинская помощь: Дома, на отдыхе, в экстренных случаях. – М.: Лабиринт Пресс, 2009. – 296 с.

4. Обучающие, контролирующие компьютерные программы, видеофильмы и т.п.

Видеофильмы, компьютерные программы по оценке и прогнозированию радиационной и химической обстановки и компьютерные диски с записью формализованных документов штаба (отдела) гражданской обороны, аудиозаписи о правилах поведения и действиях населения в ЧС, подготовленные Академией гражданской защиты и другими учебными заведениями, используются по рекомендации и при поддержке региональных центров по делам ГО и ЧС.

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

1. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rosmintrud.ru/> (дата обращения: 02.03.2016).

2. Официальный сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mchs.gov.ru/> (дата обращения: 02.03.2016).

3. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 02.03.2016).

4. Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда (ЕИСОТ). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.eisot.ru/> (дата обращения: 02.03.2016).

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по проблематике курса.

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

При разработке настоящей программы учитывались требования Постановления Правительства России от 2.11.2000 г. № 841, приказа МЧС и Минобразования РФ от 16.05.2000 г. № 1435/266, указаний Минобразования «Об изучении БЖД в вузах от 4.09.00 г. № 38-55-40/38-02», предложениями Всероссийской научно-практической конференции «Преподавание дисциплины БЖД в вузах культуры и искусства» 2000 г., а также использовались следующие методические документы: примерная программа «Безопасность жизнедеятельности» Минобразования РФ для всех направлений и специальностей высшего профессионального образования (2000 г.) и примерная программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для специальностей высшего профессионального образования Министерства культуры РФ (2002).

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

1. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе проведения семинаров.

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

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра литературы и искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Авторы-составители:

Миненко Елена Валерьевна, ст. преподаватель
Отева Ксения Николаевна, канд. филол. наук, ст. преподаватель
Семкин Алексей Данилович, канд. искусствоведения, доцент

Рецензенты:

Булышева Елена Владимировна, ст. преподаватель
Матвеева Инга Юрьевна, канд. филол. наук, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.09.2016, регистрационный номер 2017-12/12

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Русский язык и культура речи
Трудоёмкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «История русской литературы», «История русского театра».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	
Очно-заочная	1 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Зачет
	Всего: 28 час.	2	42	2 / 72	
Заочная	1 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Зачет
	Всего: 6 час.	2	64	2 / 72	

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Стилистика

Тема 1.1. Понятие литературного языка. Языковая норма.

Языковая норма. Нормы письменные и устные. Нормы орфоэпические, лексические, грамматические. Разновидности письменных норм: нормы орфографические и пунктуационные. Характеристика устных норм литературного языка.

Тема 1.2. Функциональные стили русского языка.

Общая характеристика функциональных стилей (научный, официально-деловой, публицистический, разговорно-обиходный; язык художественной литературы).

Тема 1.3. Понятие стилистической (речевой ошибки).

Ошибки, связанные со значением слова (неверное/неточное словоупотребление, неучет многозначности (полисемия), смешение паронимов). Лексическая избыточность (повтор, тавтология, плеоназм). Лексическая несочетаемость. Стилистическая несочетаемость.

Тема 1.4. Лексика, имеющая ограниченную сферу употребления.

Стилистическая оценка диалектизмов, профессионализмов, жаргонизмов. Стилистическая оценка архаизмов, историзмов, неологизмов. Стилистическая оценка заимствованной лексики.

Тема 1.5. Виды словарей.

Навыки работы со словарями.

Раздел 2. Орфография

Тема 2.1. Орфограммы в корне слова.

Проверяемые гласные в корне слова. Чередование гласных в корне. Исторические чередования. Критерии выбора правильного написания. Проверяемые согласные в корне. Непроизносимые согласные.

Тема 2.2. Орфограммы в приставках.

Общая установка на единообразие. Приставки, определяемые по принципу фонетическому (на «З» – «С»). Приставки, определяемые по принципу семантическому («ПРЕ-» – «ПРИ-»). «Ы» – «И» после приставок. «Ъ» после приставок.

Тема 2.3. Гласные после шипящих в корне, суффиксе, окончании слов разных частей речи.

«О» и «Ё» после шипящих в корне, суффиксе, окончании слов разных частей речи. «Ы» и «И», «У» и «Ю», «А» и «Я» в аналогичной позиции.

Тема 2.4. «Н» и «НН» в суффиксах разных частей речи.

«Н» и «НН» в суффиксах существительных, прилагательных, наречий, страдательных причастий и отглагольных прилагательных.

Тема 2.5. Безударные личные окончания глаголов и суффиксы причастий.

Безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжений. Суффиксы причастий «УЩ/ЮЩ», «АЩ/ЯЩ», «ЕМ/ИМ».

Тема 2.6. Приставки и частицы «НЕ» и «НИ».

Слитное и раздельное написание частиц «НЕ» и «НИ».

Тема 2.7. Правописание сложных слов.

Слитное написание сложных слов; дефис в сложных словах.

Тема 2.8. Правописание служебных частей речи.

Правописание союзов, предлогов, частиц.

Раздел 3. Пунктуация

Тема 3.1. Основы пунктуации.

Члены предложения. Грамматическая основа предложения. Различение простых и сложных предложений. Пунктуация при однородных членах предложения.

Тема 3.2. Обособленные члены предложения.

Пунктуация при обособленных определениях, обстоятельствах, дополнениях, уточняющих конструкциях.

Тема 3.3. Сложное предложение.

Сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное предложение. Ситуации, сложные с точки зрения пунктуации.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	9	-	11	-	8	-	13	-	2	-	15
Тема 1.1	-	2	-		-	2	-					
Тема 1.2	-	2	-		-	2	-					
Тема 1.3	-	2	-		-	2	-					
Тема 1.4	-	2	-		-	1	-					
Тема 1.5	-	1	-		-	1	-					
Раздел 2	-	14	-	16	-	12	-	16	-	2	-	34
Тема 2.1	-	2	-		-	2	-					
Тема 2.2	-	2	-		-	2	-					
Тема 2.3	-	2	-		-	2	-					
Тема 2.4	-	2	-		-	1	-					
Тема 2.5	-	2	-		-	1	-					
Тема 2.6	-	2	-		-	2	-					
Тема 2.7	-	1	-		-	1	-					
Тема 2.8	-	1	-		-	1	-					
Раздел 3	-	9	-	11	-	8	-	13	-	2	-	15
Тема 3.1	-	3	-		-	2	-					
Тема 3.2	-	3	-		-	3	-					
Тема 3.3	-	3	-		-	3	-					
Всего	-	32	-	38	-	28	-	42	-	6	-	64
<i>Консульт.</i>		2		-		2		-		2		-
ВСЕГО		72				72				72		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

Зачет проводится в форме контрольного диктанта или тестовой работы с включением следующих тем:

1. Функциональные стили русского языка.
2. Орфограммы в корне слова.
3. Орфограммы в приставках и суффиксах.
4. «Н» и «НН» в суффиксах существительных, прилагательных, наречий, страдательных причастий и отглагольных прилагательных.
5. Безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжений. Суффиксы причастий «УЩ/ЮЩ», «АЩ/ЯЩ», «ЕМ/ИМ».

6. Приставки и частицы «НЕ» и «НИ», их слитное и раздельное написание.
7. Пунктуация в простом предложении.
8. Пунктуация в сложном предложении.

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

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

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

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

1. Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобразовательного портала. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.language.edu.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Информационный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gramota.ru/> (дата обращения: 01.09.2016)
3. Портал культуры письменной речи. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.grammar.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Служба русского языка. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.slovari.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Служба тематических толковых словарей. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.glossary.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное доской и мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра актерского искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Кошечкина Елена Анатольевна, доцент

Рецензент:
Грачева Лариса Вячеславовна, докт. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
28.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-1/14

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Психология и педагогика
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3);

способностью осуществлять в рамках своей профессиональной деятельности учебную (преподавательскую) работу в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-7).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение курса «Психология и педагогика» является важнейшей составляющей профессиональной подготовки продюсеров в области исполнительских искусств. В процессе изучения данного курса студенты приобретают знания, необходимые им для освоения навыков коммуникативного общения в профессиональной творческой среде.

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

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые занятия	Сес. конс.			
Очная	9 семестр: 2 x 22 нед. = 44 часа.	2	26	2 / 72	Зачет
	Всего: 44 час.	2	26	2 / 72	
Очно-заочная	10 семестр: 8 часов.	-	28	1 / 36	-
	11 семестр: 8 часов.	2	26	1 / 36	Зачет
	Всего: 16 час.	2	54	2 / 72	

Заочная	10 семестр: 8 часов.	-	28	1 / 36	-
	11 семестр: 8 часов.	2	26	1 / 36	Зачет
	Всего: 16 час.	2	54	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса

Тема 1.1. Введение. Важными составляющими профессии продюсера являются психологическая и коммуникативная грамотность, позволяющие видеть мир как сложную систему взаимоотношений, понимать законы творческого процесса и умело использовать эти законы в деятельности. Курс психологии и педагогики предполагает возможность использования полученных знаний в основных профильных дисциплинах.

Тема 1.2. Предмет и задачи курса. Психология - наука о душе, о сознании, о поведении, наука, изучающая закономерности, проявления и механизмы психики.

Главной задачей курса является раскрытие основных закономерностей становления личности, получение знаний о движущих силах человеческого поведения, о психофизиологических основах индивидуальных различий, об особенностях творческой личности, об особенностях зрительского восприятия и т. д. Цель излагаемого курса – ознакомление студентов с подлежащим изучению материалом. Цели и задачи курса обуславливают следующую структуру изложения учебного материала.

Раздел 2. Психология личности

Тема 2.1. Теория личности Зигмунда Фрейда. Краткая биография Фрейда. Основы его теории. Концепция бессознательного. Структура и механизмы защиты психики (вытеснение, отрицание, реактивное образование, проекция, регрессия, рационализация, сублимация) Основная идея психоанализа. Психоанализ как одно из важнейших направлений философии XX века.

Тема 2.2. Карл Густав Юнг и аналитическая (глубинная) психология. Краткая биография Юнга. Основы его теории. Понятия личного и коллективного бессознательного. Понятие архетипа. Различие взглядов и представлений К.Г. Юнга и З. Фрейда на человеческую природу.

Тема 2.3. Альфред Адлер и индивидуальная психология. Краткая биография А. Адлера. Понятия комплекса неполноценности и социального интереса. Компенсация комплекса неполноценности;

Тема 2.4. Карен Хорни: гуманистический психоанализ. Краткая биографии К. Хорни. Новая парадигма Хорни. Понятие базовой тревоги. Способы психологической защиты;

Тема 2.5. Вильгельм Райх и психосоматика. Краткая биография В. Райха. Энергия органа. Мышечный панцирь как фактор препятствия личностному развитию.

Тема 2.6. Беррес Фредерик Скиннер и бихевиоризм. Поведение как основной предмет бихевиоральной психологии. Основные категории бихевиоризма (стимул, реакция и подкрепление). Скиннер и оперантное научение. Положительное и отрицательное подкрепление Значение бихевиоризма в преобразовании системы представлений о психике.

Тема 2.7. Основы теории поля Курта Левина. Исследование незавершенных действий. Понятие замещения незавершенных действий;

Тема 2.8. Гештальтпсихология: сущность понятия, основные идеи и факты. Понятие гештальта. Основные принципы гештальтпсихологии. Принцип фигуры и фона;

Гуманистическая психология Абрахама Маслоу. Иерархия потребностей человека. Понятие самоактуализации.

Тема 2.9. Экзистенциальная психология Виктора Франкла. Воля к смыслу Экзистенциальная фрустрация. Ноогенные неврозы. Экзистенциальный вакуум. Смысл жизни. Сущность существования. Смысл любви. Смысл страдания. Сверх-смысл.

Тема 2.10. Феноменологическая позиция Карла Роджерса. Перспектива центрированности на человеке. Руководящий мотив в жизни: тенденция к самоактуализации. Я как процесс. Основные положения Роджерса относительно природы человека. Помехи в развитии. Полноценно функционирующий человек. Студент-центрированное обучение.

Раздел 3. Психология индивидуальных различий

Тема 3.1. Темперамент. Психофизиологические основы темперамента (ранние и современные представления). Типы темперамента и их психофизиологические характеристики. Двухфакторный опросник Айзенка.

Тема 3.2. Карл Леонгард и акцентуации характера. Акцентуированные личности в художественной литературе. Опросник Леонгарда-Шмишека.

Тема 3.3. Функциональная асимметрия. Психофизические основы межполушарной асимметрии. Леворукость и праворукость

Тема 3.4. Сенсорная типология. Особенности визуального, аудиального, кинестетического восприятия. Влияние сенсорной системы на совместимость и эффективность общения с другими людьми.

Раздел 4. Возрастная психология

Тема 4.1. Возрастные кризисы. Понятие ведущей деятельности. Возрастные кризисы и изменение личностных мотиваций. Кризисные этапы как необходимая составляющая становления психологической зрелости. Пути выхода из кризисных состояний.

Раздел 5. Психология творческой личности

Тема 5.1 Психофизиологические основы одаренности. Предпосылки становления творческой личности, условия развития одаренности (баланс положительного и отрицательного педагогического подкрепления, мотивация творческой самостоятельности, развитие волевой сферы творческого человека).

Тема 5.2. Мотивация творческой личности. Самореализация и потребность во внутреннем равновесии. Потребность в профессиональной оснащённости. Творческие кризисы и пути выхода из них.

Раздел 6. Социальная психология

Тема 6.1. Общение как базовая потребность личности. Понятия социальной перцепции (восприятие людьми друг друга), атрибуции (приписывание мотивов поведения). Эффекты восприятия.

Тема 6.2. Общение как коммуникация (обмен информацией); общение как интеракция (взаимодействие); Понятие дисперсионных потерь (уменьшение смысловой информации)

Тема 6.3. Конфликт:

- Межличностный конфликт. Способы разрешения конфликтных ситуаций, бесконфликтное общение.

- Внутрличностный конфликт. Эксперименты Курта Левина.

Тема 6.4. Трансакционный анализ Эрика Берна. Эго-состояния (Родитель, Ребенок, Взрослый). Трансакции (параллельные, пересекающиеся, скрытые). Теория сценариев (Сценарий, Контрсценарий, Антисценарий).

Тема 6.5. Невербальное общение. Язык телодвижений (позы, мимика, жесты).

Раздел 7. Психология управления

Тема 7.1. Конфликт в коллективе и пути его разрешения. Типы конфликтов. Причины их возникновения. Стили и стратегия поведения в конфликте.

Тема 7.2. Основные теории лидерства (структурный подход, поведенческий подход, ситуационный подход). Модель эффективности лидерства. Стили управления.

Тема 7.3. Принятие решений. Оценка текущей ситуации. Определение планируемого результата, цели. Планирование действий и ресурсов необходимых для достижения этой цели. Анализ других предполагаемых результатов этих действий. Сравнение затрачиваемого и получаемого. Оценка рентабельности. Решение: выполнять эти действия или отказаться от них.

Тема 7.4. Мотивация персонала. Теория мотивации Доктора Шейна. Техничко-функциональная задача. Общее руководство. Самостоятельность и независимость. Чувство безопасности и стабильность. Предпринимательская жилка. Стремление быть полезным и преданность делу. Испытание сил в чистом виде. Стилль жизни.

Раздел 8. Педагогика

Тема 8.1. Обучение, воспитание, развитие. Обучение как целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению ЗУН (знания, умения, навыки), развитию творческих способностей и нравственных этических взглядов.

Воспитание как целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями. Развитие как изменение системы мировоззрения.

Тема 8.2. Заключительное занятие по всему пройденному курсу.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	0,5	-	-	-	0,5	-	-	1	-	-	-	1
Тема 1.1	0,25	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Тема 1.2	0,25	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Раздел 2	6,5	4	-	10	2,5	2	-	12	2,5	2	-	12
Тема 2.1	1		-		0,5	-	-		0,5	-	-	
Тема 2.2	1	-	-		0,5	-	-		0,5	-	-	
Тема 2.3	1	-	-		0,5	-	-		0,5	-	-	
Тема 2.4	0,5	-	-		0,5	-	-		0,5	-	-	
Тема 2.5	0,5	-	-		0,5	-	-		0,5	-	-	
Тема 2.6	0,5	-	-		-	-	-		-	-	-	
Тема 2.7	0,5	-	-		-	-	-		-	-	-	
Тема 2.8	0,5	-	-		-	-	-		-	-	-	
Тема 2.9	0,5	-	-		-	-	-		-	-	-	
Тема 2.10	0,5	-	-		-	-	-		-	-	-	
Семинар по всем темам раздела	-	4	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-
Раздел 3	3	2	-	4	1	-	-	5	1	-	-	5
Тема 3.1	1	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Тема 3.2	1	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Тема 3.3	0,5	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Тема 3.4	0,5	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Семинар по всем темам	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

раздела												
Раздел 4	2	-	-	2	0,5	-	-	5	0,5	-	-	5
Тема 4.1	2	-	-		0,5	-	-		0,5	-	-	
Раздел 5	2	2	-	1	0,5	-	-	5	0,5	-	-	5
Тема 5.1	1	1	-		0,5	-	-		0,5	-	-	
Тема 5.2	1	1	-		-	-	-		-	-	-	
Раздел 6	5	4	-	3	2	2	-	10	2	2	-	10
Тема 6.1	1	-	-		0,5	-	-		0,5	-	-	
Тема 6.2	1	-	-		0,5	-	-		0,5	-	-	
Тема 6.3	1	-	-		0,5	-	-		0,5	-	-	
Тема 6.4	1	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Тема 6.5.	1	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Семинар по всем темам раздела	-	4	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-
Раздел 7	4	4	-	4	2	2	-	8	2	2	-	8
Тема 7.1	1	-	-		0,5	-	-		0,5	-	-	
Тема 7.2	1	-	-		0,5	-	-		0,5	-	-	
Тема 7.3	1	-	-		0,5	-	-		0,5	-	-	
Тема 7.4	1	-	-		0,5	-	-		0,5	-	-	
Семинар по всем темам раздела	-	4	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-
Раздел 8	3	2	-	2	1	-	-	8	1	-	-	8
Тема 8.1	2	-	-		0,5	-	-		0,5	-	-	
Тема 8.2	1	-	-		0,5	-	-		0,5	-	-	
Семинар по темам раздела	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	26	18	-	26	10	6	-	54	10	6	-	54
<i>Консульт.</i>		2		-		2		-		2		-
ВСЕГО		72				72				72		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка доклада и реферата по одной из предложенных тем.

Темы для докладов:

1. Язык телодвижений. Позы. Жесты.
2. Язык телодвижений. Мимика.

3. Трансакционный анализ Эрика Берна. «Игры, в которые играют люди».
4. Трансакционный анализ Эрика Берна «Люди, которые играют в игры».

Темы рефератов:

1. Межличностный конфликт в коллективе.
2. Способы разрешения межличностных конфликтов.
3. Методы мотивации творческого коллектива.
4. Общение без манипулирования.

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

Вопросы к зачету:

1. З. Фрейд. Структура психики.
2. З. Фрейд. Структура личности.
3. З. Фрейд. Понятие психологической защиты.
4. З. Фрейд. Способы психологической защиты (Вытеснение. Отрицание. Рационализация).
5. З. Фрейд. Способы психологической защиты (Реактивное образование. Проекция. Регрессия. Сублимация).
6. К. Г. Юнг. Понятие коллективного бессознательного.
7. К. Г. Юнг. Понятие архетипа.
8. К. Г. Юнг. Структура личности.
9. К. Г. Юнг. Психологические типы.
10. Альфред Адлер. Понятие комплекса неполноценности.
11. Альфред Адлер. Компенсация комплекса неполноценности.
12. Альфред Адлер. Понятие социального интереса.
13. Карен Хорни. Понятие базовой тревоги.
14. Карен Хорни. Способы психологической защиты.
15. Вильгельм Райх и психосоматика. Мышечный панцирь.
16. Бихевиоризм. Скиннер. Оперантное поведение.
17. Бихевиоризм. Понятия положительного и отрицательного подкрепления.
18. Теория поля Курта Левина.
19. Курт Левин. Исследование незавершенных действий.
20. Курт Левин. Исследование замещающих действий.
21. Гештальтпсихология. Понятие гештальта. Принципы гештальтпсихологии.
22. Гештальтпсихология. Фигура и фон.
23. Абрахам Маслоу. Иерархия потребностей.
24. Абрахам Маслоу. Понятие самоактуализации.
25. Темперамент.
26. Теория типов Юнга.
27. Карл Леонгард. Акцентуации.
28. Сенсорная типология.
29. Общение как восприятие людьми друг друга. Эффекты восприятия.
30. Общение как обмен информацией. Коммуникативные барьеры.
31. Общение как взаимодействие. Виды общения.
32. Межличностный конфликт.
33. Внутриличностный конфликт.
34. Мотивация.
35. Теории лидерства.

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

1. Теория личности З. Фрейда.
2. Теория личности К.Г. Юнга.
3. Теория личности А. Адлера.
4. Теория личности К. Хорни.
5. Бихевиоральная теория личности.
6. Теория личности К. Левина.
7. Теория личности А. Маслоу.
8. Межличностный и внутриличностный конфликт.

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

Основная литература:

1. Зейгарник, Б.В. Теория личности Курта Левина. — М.: Книга по требованию, 2012. — 119 с.
2. Рождественская, Н.В. Психология художественного творчества. — СПб, 1995. — 272 с.
3. Адлер, А. Практика и теория индивидуальной психологии. — М.: Академический проект, 2007. — 240 с.
4. Леонгард, К. Акцентуированные личности. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. — 544 с.
5. Маслоу, А. Мотивация и личность. 3-е изд. — СПб.: Питер, 2008. — 352 с.
6. Роджерс, К.Р. Становление личности / Пер.с англ. М. Злотник. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. — 416 с.
7. Пиз Алан и Барбара. Язык телодвижений. — М., 2007.
8. Фрейд, З. Введение в психоанализ. Лекции. — М.: АСТ, 2008. — 608 с.
9. Фейдимен, Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты / Р. Фрейджер, Д. Фейдимен. — СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. — 608 с.
10. Хорни Карен. Невротическая личность нашего времени / пер. с англ. А. Боковиков. — М.: Академический проект, 2008. — 207 с.
11. Хорни Карен. Невротическая личность нашего времени. Новые пути в психоанализе / пер. с англ. А. Боковиков. — СПб и др.: Питер Питер Пресс, 2014. — 301 с.
12. Юнг, К. Очерки по аналитической психологии. — Минск: Харвест, 2003. — 479 с.
13. Юнг, К. Тэвистокские лекции. — М. Киев: Рефл-бук Ваклер, 1998. — 295 с.
14. Юнг, К. Психология бессознательного. — М.: АСТ и др., 1998.
15. Эрик Берн. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. — М.: Эксмо, 2008. — 566 с.

Дополнительная литература:

1. Савостьянов, А.И. Общая и театральная психология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — СПб: КАРО, 2007.
2. Морозов, А.В. Психология влияния. — СПб: Питер, 2001. — 512 с.
3. Вильсон, Г. Психология артистической деятельности. — М.: Когито-центр, 2001. — 383 с.
4. Наварро Джо. Я вижу, о чем вы думаете. — Минск: Поппури, 2009. — 334 с.

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

1. Информационный портал «Psychology.ru». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.psychology.ru/> (дата обращения: 04.09.2016).

2. Информационный портал «Гештальтпсихология». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.geshtaltpsy.ru/> (дата обращения: 04.09.2016).
3. Информационный портал «История психологии». [Электронный ресурс]. URL: <http://psychistory.ru/> (дата обращения: 04.09.2016).
4. Канал «Простая психология». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.youtube.com/user/SimplePsychology/> (дата обращения: 04.09.2015).
5. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://elibrary.ru/> (дата обращения: 04.09.2016).
6. Университетская информационная система Россия. [Электронный ресурс]. URL: <http://uisrussia.msu.ru/> (дата обращения: 04.09.2016).
7. Библиотека Губер. Психология. Райх Вильгельм. Анализ характера. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/rayh/ (дата обращения: 04.09.2016).
8. Информационный портал «Психологические тесты». [Электронный ресурс]. URL: <http://test.msk.ru/> (дата обращения: 04.09.2016).
9. «Глубинная психология». [Электронный ресурс]. URL: <https://psyoffice.ru/> (дата обращения: 04.09.2016).
10. Информационный портал «Студопедия. Лекции, уроки по психологии». [Электронный ресурс]. URL: <http://studopedia.ru/psihologiya.php> (дата обращения: 04.09.2016).
11. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 04.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Психология и педагогика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению разделов теории личности, объясняющих механизмы формирования поведенческой мотивации. Компетентность в этой области психологии позволит будущим продюсерам более эффективно взаимодействовать с коллективом в процессе создания художественного произведения. Особо значимая для продюсеров тема - «Конфликт». Понимание анатомии межличностных и внутриличностных конфликтов поможет будущим продюсерам избегать конфликтных ситуаций в процессе организации творческой работы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых первоисточников, приводимых примеров с конкретными ситуациями, с которыми студенты сталкиваются на занятиях по актерскому мастерству и в период прохождения производственной практики по выпуску спектакля.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Сундстрем Лев Геннадьевич, профессор, канд. искусствоведения

Рецензент:
Учитель Константин Александрович, доцент, докт. искусствоведения

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
01.07.2016, протокол № 9

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
01.07.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/21

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Основы педагогики высшей школы
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности:

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью осуществлять в рамках своей профессиональной деятельности учебную (преподавательскую) работу в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-7).

3. Цель

Цель дисциплины «Основы педагогики высшей школы» – ознакомить студентов с системой высшего образования в России, дать им представление о методах преподавания, видах занятий в вузе, подготовить их к самостоятельной педагогической деятельности в части разработки учебно-методических материалов и непосредственно преподавания.

4. Задачи

Освоение курса «Основы педагогики высшей школы» должно дать возможность выпускнику начать самостоятельную педагогическую деятельность в первую очередь по дисциплинам, изученным им при получении высшего образования.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

В процессе освоения курса «Основы педагогики высшей школы» студенты опираются на знания, полученные ими при изучении дисциплины «Психология и педагогика» и большинства курсов, непосредственно связанных с приобретаемой профессией.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	9 семестр: 2 x 22 нед. = 44 часа.	2	26	2 / 72	Зачет

					Контрольная работа
	Всего: 44 час.	2	26	2 / 72	
Очно-заочная и заочная	10 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	-
	11 семестр: 6 часов.	2	28	1 / 36	Зачет
	Всего: 12 час.	2	58	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Система образования и образовательные программы

Тема 1.1. Введение

Задачи курса. Педагогическая работа в вузе, ее специфика в образовательных организациях сферы искусства. Структура курса. Практические задания студентам и требования к их выполнению.

Тема 1.2. Развитие системы образования в России в 1990-е – 2010-е годы

Первые законодательные акты об образовании в Российской Федерации. Болонский процесс и его влияние на формирование системы высшего образования в России. Ключевые даты Болонского процесса. 1998 год – Сорбонская декларация (Великобритания, Германия, Франция и Италия). 1999 год – Болонская декларация (29 европейских стран). 2003 год – присоединение России к Болонскому процессу. Соотношение обязательств в рамках европейской образовательной интеграции и задачи сохранения важных национальных традиций высшего образования. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы, одобренная распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. N 1244-р.

Тема 1.3. Система образования в Российской Федерации в настоящее время

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» о системе образования. Структура системы образования. Образовательные стандарты. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогические работники, обучающиеся. Органы власти, осуществляющие управление в сфере образования. Общее и профессиональное образование и их реализация по уровням образования. Дополнительное профессиональное образование. Особенности реализации образовательных программ в области искусств.

Тема 1.4. Перечни направлений и специальностей высшего образования и образовательные стандарты

Уровни высшего образования. Перечни направлений бакалавриата и магистратуры. Перечни специальностей высшего образования. Установление соответствий направлений и специальностей в новых перечнях предшествующим. Понятие образовательного стандарта. Федеральные государственные образовательные стандарты. Особенности образовательных стандартов по направлениям и специальностям высшего образования в сфере искусства. Три поколения образовательных стандартов высшей школы (1996, 2003, 2010 гг.). Корректировка Федеральных государственных образовательных стандартов подготовки бакалавров, магистров и специалистов третьего поколения в связи с вступлением в силу федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Тема 1.5. Образовательная программа

Основная образовательная программа высшего образования уровня бакалавриата или специалитета как комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, представленная в виде рабочего учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин (курсов), учебных и производственных практик, иных компонентов, а также форм промежуточной и итоговой аттестации, оценочных и методических материалов. Разработка образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Компетентностный подход. Примерные образовательные программы.

Раздел 2. Формы проведения занятий и контроль качества освоения

Тема 2.1. Формы проведения занятий в высшей школе

Пассивные, активные и интерактивные методы обучения. Лекции и практические занятия. Виды лекций по дидактическому назначению (вводные, тематические, обзорные и др.), по способу изложения материала (проблемная, лекция-беседа, лекция-дискуссия и др.). Семинар как один из видов практических занятий. Виды семинаров (семинар-исследование, семинар-беседа, семинар-дискуссия, семинар-конференция, семинар – учебно-ролевая игра и др.). Практика как вид обучения. Виды практик.

Тема 2.2. Контроль качества освоения образовательной программы

Текущий контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль. Организация самостоятельной работы студента. Формы текущего контроля: контрольные и курсовые работы, контроль в ходе практических занятий (семинаров), контрольные занятия. Экзамен, дифференцированный зачет и зачет как формы промежуточного контроля. Итоговая государственная аттестация. Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения							
	Очная				Очно-заочная и заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
1. Система образования и образовательные программы	22	8	-	12	4	3	-	30
1.1. Введение	2	1	-					
1.2. Развитие системы образования в России в 1990-е – 2010-е годы.	4	1	-					
1.3. Система образования в Российской Федерации в настоящее время	4	2	-					
1.4. Перечни направлений и специальностей высшего образования и образовательные стандарты	4	2	-					
1.5. Образовательная программа	8	2	-					
2. Формы проведения занятий и контроль качества освоения	4	10	-	14	3	2	-	28
2.1. Формы проведения занятий в высшей школе	2	5	-					
2.2. Контроль качества освоения образовательной программы	2	5	-					
Всего за год	26	18	-	26	7	5	-	58

	<i>Консультация</i>	2	-	2	-
ИТОГО		72		72	

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Контрольные и курсовые работы по данной дисциплине учебным планом не предусмотрены.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к семинарским занятиям и к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине. Подготовка к семинарским занятиям обеспечена методическими указаниями, выдаваемыми студентам.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по дисциплине в форме зачета

Для получения зачета студент должен:

1) представить для рассмотрения на семинарских занятиях собственную разработку методического материала по одному из прослушанных им курсов по собственному выбору, согласованному с преподавателем;

2) сделать в семинарском занятии доклад в форме лекции-беседы или лекции-диспута по дисциплине (разделу, теме), согласованной с преподавателем;

3) быть готовым к устному ответу по любому из следующих вопросов:

- развитие законодательства об образовании в Российской Федерации (1992 – 2012 гг.);

- Болонский процесс и его влияние на формирование системы высшего образования в Российской Федерации;

- Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы, одобренная распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. N 1244-р;

- система образования, определенная Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;

- отражение в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» специфики образования в сфере искусства (ст. 83);

- Государственные образовательные стандарты в области высшего образования (три поколения – 1996, 2003, 2010 гг.), перечни направлений и специальностей высшего образования;

- основные образовательные программы, порядок их разработки с учетом компетенций, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами по направлениям (специальностям) высшего образования; примерные основные образовательные программы;

- рабочий учебный план как важнейший элемент образовательной программы;

- особенности календарных учебных графиков программ подготовки бакалавров и специалистов;

- структура рабочих программ учебных дисциплин, учебных, производственных (преддипломных) практик;
- формы проведения занятий в высшей школе, виды лекций, виды семинаров;
- формы аттестации обучающихся (текущей, промежуточной, итоговой).

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

Основная литература:

1. Байденко, В. И. Основные тенденции развития высшего образования: глобальные и болонские измерения / В. И. Байденко. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2010. – 312 с.
2. Бордовская, Н. В. Гуманитарные технологии в вузовской образовательной практике: теория и методология проектирования: учебное пособие / Н. В. Бордовская. – СПб: РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. – 384 с.
3. Мухина, Т. Г. Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения занятий) в высшей школе: учебное пособие / Т. Г. Мухина; ред. Елизарова С. А.; Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. – Н.-Новгород: ННГАСУ, 2014. – 97 с. // – [Электронный ресурс]. URL: http://www.nngasu.ru/education/high_education/education_manual.pdf (дата обращения: 14.04.2016).
4. Отличительные особенности ФГОС ВО третьего поколения. [Электронный ресурс]. URL: http://www.msmsu.ru/userdata/manual/images/fac/ped_obr/Otlihitelqnye_osobennosti_FGOS_VO_tretqego_pokoleniq.doc (дата обращения: 14.04.2016).
5. Об образовании: Закон РФ от 10.07.1992 г. N 3266-1 (утратил силу с 01. 09. 2013).
6. О высшем и послевузовском профессиональном образовании: Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ (утратил силу с 01.09.2013).
7. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (в ред. На 15.04.2015 г.)
8. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы, одобренная распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. N 1244-р. – [Электронный ресурс]. URL: <http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5068.pdf> (дата обращения: 14.04.2016).

Дополнительная литература:

1. Вербицкий, А. А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения / А. А. Вербицкий. – М.: ИЦ ПКПС. – 2004. – 84 с.
2. Мухина, С. А. Нетрадиционные педагогические технологии в обучении / С. А. Мухина, А. А. Соловьева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 245 с.
3. Панина, Т. С. Современные способы активизации обучения : учеб. пособие для студентов. высш. учеб. заведений / Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова; под ред. Т. С. Паниной. – М.: Академия, 2008. – 176 с.
4. Проектирование основных образовательных программ вуза при реализации уровневой подготовки кадров на основе федеральных государственных образовательных стандартов / под ред. С. В. Коршунова. – М.: МИПК МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 212 с.

5. Современные образовательные технологии: учебное пособие / под ред. Н. В. Бордовской и др. – М.: КНОРУС, 2010. – 432 с.

6. Ступина, С. Б. Технологии интерактивного обучения в высшей школе: уч. - метод. пособ. / С. П. Ступина. – Саратов: Наука, 2009. – 52 с.

5. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины в самостоятельной работе студенту следует изучить предлагаемые в настоящей программе источники информации, а также уделить особое внимание самостоятельной разработке методического материала (возможно, фрагмента) и плана проведения лекции или семинарского занятия по одной из дисциплин рабочего учебного плана специальности «Продюсерство».

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 14.04.2016).

2. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://xn--80abucjiibhv9a.xn--plai/> (дата обращения: 14.04.2016).

3. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. [Электронный ресурс]. URL: <http://obrnadzor.gov.ru/> (дата обращения: 14.04.2016).

4. Официальный сайт федерального института педагогических измерений. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fipi.ru/about/> (дата обращения: 14.04.2016).

5. Официальный сайт ФГУ «Федеральный центр тестирования». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rustest.ru/> (дата обращения: 14.04.2016).

6. Официальный сайт Национального информационного центра по вопросам признания образования «ГлавЭкспертЦентр». [Электронный ресурс]. URL: <http://nic.gov.ru/> (дата обращения: 14.04.2016).

7. Официальный сайт национального аккредитационного агентства в сфере образования (Росаккредагенство). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nica.ru/> (дата обращения: 14.04.2016).

8. Официальный сайт информационно-методического центра по аттестации образовательных организаций. [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/resource/933/47933> (дата обращения: 14.04.2016).

9. Официальный сайт информационно-методического центра анализа (ИМЦА). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.imtsa.ru/> (дата обращения: 14.04.2016).

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

1. Мультимедийные презентации по тематике дисциплины и самостоятельно разработанных студентами учебных проектов.

2. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе проведения практических занятий.

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

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой с дисплеем не менее 50".

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра философии и истории

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭСТЕТИКА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:

Праздников Георгий Александрович, канд. филос. наук, профессор

Рецензенты:

Суворова Галина Дмитриевна, канд. филос. наук, профессор

Шор Юрий Матвеевич, докт. филос. наук, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры

21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

23.09.2016, регистрационный номер 2017-13/21

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Эстетика
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Эстетика» опирается на материал дисциплин «История зарубежного театра», «История русского театра», «История зарубежного ИЗО», «История русского ИЗО», «История зарубежной литературы», «История русской литературы».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	
Очно-заочная	5 семестр: 5 часов.	-	67	2 / 72	Экзамен
	Всего: 5 час.	-	67	2 / 72	
Заочная	5 семестр: 5 часов.	-	67	2 / 72	Экзамен
	Всего: 5 час.	-	67	2 / 72	

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины

Тема 1. Предмет эстетики

Возникновение эстетики как философской дисциплины в середине XVIII века. Определение эстетики А. Баумгартеном как совершенного чувственного познания. Развитие

предмета эстетики в истории философской науки: многообразие подходов. Эстетика как учение о чувственном явлении сверхчувственного (выразительное бытие), как философия искусства и теория художественной культуры. Триединство предмета эстетики: объект — субъект — отношение. Эстетика в системе междисциплинарных связей. Эстетика в составе человековедения и гуманитарного знания. Связи и отношения эстетики с философией, искусствоведением, психологией, педагогикой, культурологией, социологией, теорией творчества и др. Взаимоотношения эстетики с естествознанием и “точными” науками, возможности и границы использования в эстетике методов этих наук.

Эстетика и “мир человека” (природа, техника, спорт, повседневная жизнь). Многообразие эстетического.

Эстетика и художественная практика: история и современность.

Эстетические проблемы современной культуры.

Эстетическое воспитание в системе формирования личности.

Тема 2. Историческое развитие эстетической мысли: основные этапы

История эстетики в системе эстетического знания. Принцип историзма в исследовании развития эстетической мысли. История эстетики и актуальные теоретические проблемы современности.

Зарождение и развитие эстетической мысли в культуре Древнего Востока.

Античная эстетика и ее основные идеи. Эстетика в отношении к миру и к искусству. Прекрасное и Космос. Гармония внешнего и внутреннего мира человека (колокагатия). Мир идей и проблем прекрасного в философии Платона. Искусство как познание и “делание”, мимесис и катарсис. Аристотель об искусстве как подражании, его принципы классификации искусств. Эстетика Древнего Рима (Лукреций, Гораций). Значение античной эстетической мысли для современного эстетического и художественного сознания.

Средневековая эстетика Запада. Религиозный характер средневековой эстетики. “Земное” и “небесное”, “божественное” и “дьявольское”. Августин Блаженный, Фома Аквинский. Куртуазная культура и “смеховой мир” средневековья.

Эстетика эпохи Возрождения: основные идеи и понятия. Становление светской культуры. Гуманизм и антропоцентризм. Искусство как познание мира. Эстетизация художественной культуры. “Оборотная сторона” ренессансного индивидуализма и титанизма. Связь эстетики и художественной практики.

Эстетика классицизма и барокко. Основные характеристики культуры Нового времени. Абсолютизм и рационализм как социально-политическое и философское основание классицизма. Эстетика Никола Буало, ее нормативность. Основные идеи и принципы классицистской эстетики. Стилевой дуализм в художественной культуре: канон и уравновешенность, ясность и разум в классицизме; динамизм, экспрессивность, сложность композиционных решений — в искусстве барокко. Художественно-эстетические идеи классицизма и барокко и современное искусство.

Эстетическая мысль в России: от Средневековья к Новому времени. Связь древнерусской художественной культуры с византийской эстетикой. Иконопись, храмовое зодчество, литература как “образная философия”. Русское барокко и русское Просвещение.

Европейская просветительская эстетика XVIII века, ее исторические и идеологические основания. Искусство как отражение действительности и принцип правдоподобия. Искусство и воспитание. Своеобразие эстетической мысли в разных странах: Франция (Руссо, Дидро, Вольтер), Англия (Берк, Хоггарт, Шефтсбери), Германия (Винкельман, Лессинг, Гете, Шиллер).

Немецкая классическая эстетика конца XVIII — начала XIX века (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель). Основные принципы. Историзм и диалектика. Кант о специфике эстетического. Сущность прекрасного и эстетического чувства. Кант о гении и антиномиях вкуса. Деятельностный характер искусства у Фихте. Шеллинг об искусстве как воссоздании абсолютного. Эстетика Гегеля в контексте его философской системы. Гегель о ступенях

развития искусства: схематизм и гениальные прозрения. Искусство как выявление идеи в образе. Идеал и пафос.

Эстетика романтизма, ее социально-исторические основания. Романтизм как эпоха, ситуация в культуре. Двоемирие. Критика романтиками классицистской и просветительской эстетики. Бунтующая личность романтического героя и мистическая миссия художника. Искусство и поэзия как высшая наука. Концепция иронии. Романтизм и “романтизмы” (Германия, Англия, Франция). Эстетика русского романтизма. Романтизм и современная художественная культура: преходящее и вечное. Романтизм и романтика.

Европейская эстетика первой половины XIX века. Мир как воля и его художественное отображение у А. Шопенгауэра. Проблема гения. Дионисийское и аполлоновское начала в культуре и искусстве (Ф. Ницше). С. Кьеркегор — предтеча эстетики экзистенциализма. Критика эстетизма и романтической иронии.

Основные эстетические концепции в русской культуре второй половины XIX — начала XX века. Историко-культурные характеристики эпохи. Расцвет искусства в XIX веке. “Любомудры”, славянофилы и западники. Революционно-демократическая эстетика: В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев. Эстетика “всеединства” В. Соловьева. Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов: эстетика и творчество. Жизнестроительная (теургическая) эстетика символистов. Н. А. Бердяев о смысле творчества и кризисе искусства. Л. Шестов и проблема иррациональности эстетического. С. Булгаков о софийности мира и ее отражении в искусстве. П. Флоренский о религиозном смысле искусства. В. Розанов: искусство перед “контрастами бытия”.

Европейская эстетика второй половины XIX века. Сложная и многообразная картина идей, школ, направлений. Эстетика неокантианства (Г. Риккерт, В. Виндельданд, Г. Коген, Э. Кассирер). Эстетика позитивизма (И. Тэн). “Практическая эстетика” (Г. Земпер, У. Моррис). Эстетизм (У. Пейтер, О. Уайльд).

Европейские эстетические концепции XX века. Искусство как лирическая интуиция (Б. Кроче). Феноменология и экзистенциализм о драме человеческого существования и выявлении ее в искусстве. Неотомизм и религиозный смысл искусства. Психоанализ и искусство. Эстетико-социологические направления (М. Вебер, Г. Маркузе, Т. Адорио).

Эстетические концепции конца XX — начала XXI века. Постмодернизм и эстетика. Культурологизация эстетики, ее “встроенность” в знание о человеке. Осознание кризиса идентичности многих явлений культуры, в том числе искусства.

Тема 3. Эстетическое отношение и эстетическое сознание

Выразительные формы мира как объективная основа эстетического. Эстетическое как чувственно-оценочное отношение к миру. Психофизиологические механизмы эстетического отношения.

Чувственно-эмоциональная природа эстетического отношения. Объективное и субъективное, индивидуально-личностное и социокультурное в эстетическом отношении. Эстетическое в системе отношений человека к миру. Эстетическое в контексте высших ценностей человека: единство Истины, Добра, Красоты. Целостный характер эстетического отношения. Эстетическое и эстетизм.

Эстетическое сознание и его структура. *Эстетические чувства* (непосредственное чувственно-эмоциональное взаимодействие человека с миром). Духовный характер эстетического чувства. Место эстетического переживания в системе духовных чувств человека (нравственных, религиозных, патриотических). Индивидуальное и социокультурное в эстетических чувствах.

Эстетическая потребность — духовная нужда, желание общения с эстетическими ценностями, заинтересованное стремление к эстетическому совершенству в созидательной деятельности во всех ее формах. Эстетическая и художественная потребность.

Эстетический вкус — способность дифференцированных эстетических оценок на основе чувства удовольствия и неудовольствия. Вкусы хорошие и плохие, нормальные и

извращенные. Многообразие в границах хорошего вкуса. Развитость и неразвитость вкуса. Вкус как существенная особенность личности. Возможность и невозможность спора о вкусах.

Эстетический идеал — представление об эстетически совершенном как должном и желаемом. Сложная структура эстетического идеала, его взаимодействие с нравственными, религиозными, политическими идеалами. Идеал как ценностный критерий эстетической оценки.

Эстетические взгляды — более или менее систематизированные идеи, мнения, суждения об эстетическом. Эмпирическое и теоретическое в эстетических взглядах.

Эстетические теории — суждения о сущности эстетического, выраженные в систематизированной форме (система понятий, категорий, принципов, концепций).

Эстетическая культура — сложная взаимосвязанная система эстетических отношений, видов эстетической деятельности, эстетических ценностей и эстетического сознания.

Эстетическое и художественное.

Тема 4. Основные эстетические категории

Категории — наиболее общие понятия той или иной науки. Методологическая роль категорий в мышлении и человеческой деятельности. Специфика эстетических категорий. Эстетическое как метакатегория. Эстетическое как оценка соразмерности человека и мира, соотносительности идеала и реальности. Категории эстетических отношений: прекрасное — безобразное, возвышенное — низменное, трагическое — комическое.

Прекрасное. Приятное, красивое, прекрасное: общность и различия. Объективные основы красоты и ее субъективный аспект. Прекрасное и полезное. Прекрасное как гармония, совершенство, целостность. Прекрасное и эстетический идеал. Прекрасное — наиболее полное выражение совершенства и его чувственное переживание; соответствие реальности идеалу, высшее воплощение эстетической ценности. Прекрасное в природе, предметно-вещном мире, человеке и человеческих отношениях, искусстве. Многообразие форм красоты. Красота как тайна. Модификации красоты: прелестное, грациозное, элегантно, изящное, обаятельное, великолепное, утонченное. Безобразное как антоним красоты. Безобразное в искусстве, правомерность и необходимость его воплощения. Эстетизация безобразного, уродливого, отвратительного в современной эстетике и художественной культуре.

Возвышенное. Возвышенное — чрезмерно, безмерно, в высшей мере прекрасное: дисгармония в ее совершенном выражении. Возвышенное как духовная ценность. Этическое и эстетическое в возвышенном: героическое. Возвышенное в реальной жизни и в искусстве. Возвышенное и низменное. Возможности воплощения низменного в искусстве.

Трагическое. Жизнь, страдание. Смерть. Гибель ценностей, идеала, гибель и страдания в борьбе за идеал. Противоречие между необходимостью и невозможностью ее осуществления. Необходимое и случайное в трагическом. Трагические коллизии: старое и новое, общество и личность, истина и заблуждение, человек и природа, духовное и бездуховное. Трагический конфликт и трагический герой. Необратимость свершившегося как существеннейший признак трагического. Катарсис (очищение) — нравственный механизм и результат воздействия на человека трагических переживаний. Трагедия как жанр искусства. Возможности и особенности воплощения трагического в различных видах искусства.

Комическое. Смех и комическое. Комическое: объективное основание и субъективные характеристики эстетического отношения. Комическое как способ выявления объективных противоречий. Остроумие, чувство юмора — субъективные возможности обнаружения объективно комического. Комическая ситуация. Формы комического: юмор, сатира, ирония, сарказм, гротеск. Трагикомическое. Черный юмор. Воплощение комического в разных видах

искусства. Комическое и катарсис. Смех и комизм как жизнеутверждение. Эвристическая роль юмора.

Единство и целостность человека и его отношений с миром — определяющий фактор диалектической взаимосвязи эстетических категорий.

Тема 5. Природа и сущность искусства. Искусство как феномен культуры

Понятие “искусство” в обыденном языке и эстетике. Эмпирически-описательное представление об искусстве как о совокупности художественных произведений разных видов, жанров, исторических эпох и этносов. Многообразие искусства, способов его понимания и переживания. Трудности постижения смысла и назначения искусства. Многообразие концепций и определений искусства в искусствознании и эстетике: искусство как познание, искусство как идеология, искусство как наслаждение, искусство как вид духовного производства, искусство как общение, искусство как предсказание, искусство как компенсация, искусство как игра, искусство как социальная организация, искусство как творчество и др. Искусство как сложная полифункциональная система. Субординация и координация функций и их динамика в разных исторических, этнических культурах и субкультурах. Специфические цели искусства в контексте общесоциальных, жизненно значимых функций культуры. Спор об искусстве в культуре XX века.

Диалектическая природа искусства. Онтологический, гносеологический, аксиологический статусы искусства. Искусство и жизнь: искусство как отражение жизни, искусство как жизнь.

Искусство и жизненный мир человека. Человек как био-социо-культурный феномен. Знание и опыт. Объективное и личностное (добываемое только в субъективном опыте) знание. Становление человека в освоении социокультурного опыта человечества. Искусство как моделирование, сохранение и трансляция экзистенциального и духовного опыта, способ приобщения к человеческому миру. Искусство как духовный космос человечества — высшая реальность ценностного бытия человека. Искусство и определяющие ценности человеческого существования: Истина, Добро, Красота, Мудрость, Любовь.

Человекообразующая цель искусства — его нравственно-гуманистическое основание, смысл художественного творчества. Историческое “начало” искусства и перманентное его зарождение в человеческой истории. Социальная необходимость искусства и возможная деформация его образа в контексте “общественной полезности”. Исторический процесс автономизации искусства. Самоценность искусства.

Искусство среди других форм культуры и типов духовного. Искусство и миф. Искусство и философия. Искусство и наука. Искусство и религия. Искусство и политика. Искусство и Эрос. Искусство и игра (сфера свободы). Искусство и творчество. Искусство и техника. Искусство и спорт. Искусство и природа. Искусство и досуг.

Тема 6. Художественное произведение, его основные характеристики и способ бытия

Произведение искусства — объективированный результат творческого процесса, форма бытия искусства, смысло- и системообразующий компонент художественной культуры. Естественность, непреднамеренность природных явлений и “сделанность” (произведённость) искусства. Произведение и художественный образ. Образ: 1) результат отражения объективной реальности, 2) воспроизведение несуществующего объекта. *Художественный образ* — отражение реальности и ее моделирование в соответствии с целями и смыслом искусства, чувствами и мыслями художника, рождающимся в воображении замыслом произведения. Образ и знак: их взаимодополнительность (образ как изображение, образ как знак). Знаки естественные и условные. Многомерность художественного образа и его основные особенности. Художественный образ как диалектическое единство объективного и субъективного, воссоздания и пересоздания, изображения и выражения, общего, особенного и единичного, эмоционально-чувственного и

рационально-логического. Способы художественного обобщения — индивидуализация, типизация и типологизация. Уникальное, типичное и архетипическое в искусстве. Научная истина, житейская достоверность и художественная правда. Художественная условность, связанная с воспроизведением объективного и выражением субъективного. Деформация как воплощение художественно-смыслового задания. Общие и специфические черты художественного образа в различных видах и жанрах искусства.

Произведение искусства как единство *содержания и формы*. Философское учение о содержании и форме. Объект — предмет — художественное содержание. Объективная и субъективная стороны художественного содержания. Жизненное и художественное содержание (“как в жизни” — “как жизнь”). Основные компоненты художественного содержания. Тема и идея произведения искусства. Идея как целостный смысл произведения, его пафос. Форма как способ воплощения бытия содержания и как реализация функционального художественного задания произведения. Эстетическое значение материальных и конструктивных элементов произведения. Основные компоненты художественной формы: композиция, сюжет, фабула, изобразительно выразительные средства видов и жанров искусства. Жанровая форма в искусстве. Художественный прием. Проблема художественного языка. Материал как элемент художественной формы. Направленность формы на восприятие, ориентация на его “драматургию” и организация художественного воздействия.

Мир художественного произведения. Целостность художественного произведения как аналог живого организма (способность к самодвижению, саморазвитию). Онтологический статус произведения искусства. Завершенность и “открытость” художественного произведения. Произведение как тайна. Целостность произведения — условие его идентичности, предметное основание адекватной интерпретации (в восприятии, критике, исполнительском искусстве).

Тема 7. Система искусств и принципы их классификации. Виды искусства

Виды искусства как эстетическая проблема: квалификация и классификация. Тенденции дифференциации и интеграции в науке и искусстве. Роды, виды, жанры искусства. Определение понятия “вид искусства”. Генезис видообразования в искусстве. Своеобразие и неповторимость каждого вида искусства. Формирование человека в разных видах искусства. Историческая динамика видов искусства. “Репрезентирующая” роль отдельных искусств в разных типах культуры. Понятие “временных”, “пространственных”, “пространственно-временных”, “зрительных”, “слуховых”, “синтетических” искусств. “Изобразительные” и “выразительные” (неизобразительные) искусства. Условность подобной классификации. Виды искусства как открытая система.

Специфика художественного образа в разных видах искусства и проблема “перевода” художественного произведения на язык другого искусства.

Роды и жанры искусства. Принципы жанрообразования и жанрового деления. Жанр как “память культуры” (М. Бахтин). Объективно-содержательные основы жанров. Жанр — как “точка зрения”. Жанровые системы исторических типов художественной культуры.

Неизобразительные пластические искусства

Декоративно-прикладное искусство. Дизайн. Эстетическая среда как воплощение человеческой личности, преднамеренная и непреднамеренная организация эстетической среды. Единство утилитарного и эстетического в вещах. Неизобразительная природа образа в “практических искусствах” Художественный образ в произведениях декоративно-прикладного искусства, его внешние и внутренние свойства. Народное ремесло и промышленное производство. Дизайн как художественно-промышленное конструирование. Норма, стандарт, канон. Уникальное и тиражированное. Единство технической, функциональной и эстетической сторон в дизайне и прикладном искусстве. Художественные свойства вещей. Дизайн как организация всей предметно-жизненной среды человека. Художественные аспекты и возможности дизайна.

Архитектура как вид искусства и специализированная инженерно-строительная деятельность. Архитектура и жизненная среда. Три “кита” архитектуры: “польза, прочность, красота” (Ветрувий) — органическое единство функциональной, конструктивной и художественной сторон в архитектуре. Связь архитектуры на каждом этапе ее развития с научно-техническими достижениями времени. Новые конструкции — новая архитектура. Проблема материала в архитектуре. Архитектурный стиль. Архитектурный ансамбль. Архитектура и природа. Проблема синтеза искусств в архитектуре.

Город как художественное целое. Город и ландшафт. Художественная структура города и ее формирование. Архитектура — основание синтетического образа города.

Садово-парковое искусство: историко-культурные типы, национальное своеобразие.

Танец. Эстетическое своеобразие хореографического образа, его выразительные возможности и средства. Виды хореографии: народный, бытовой, классический танец. Культура бытового танца. Танец и спорт. Танцевальный спорт. Балет — синтетическая разновидность искусства танца.

Музыка. Специфика музыкального образа как формы отражения жизни в искусстве. Формалистические и натуралистические концепции сущности музыки. Звук и интонация как основа музыкального образа. Основные средства музыкальной выразительности: мелодия, гармония, ритм, тембр, полифония и др. Виды и жанры музыки. Народная и профессиональная музыка, “легкая” и “серьезная”, “программная” и “непрограммная”, инструментальная и вокальная, светская и духовно-сакральная. Музыка в системе синтетических видов искусства. Музыкальное исполнительство как искусство интерпретации. Интерпретация: типы, методы, функции.

Литература как искусство слова. Специфика художественного образа в литературе. “Невещественность” словесно-художественных образов. Словесная пластика. Речь как средство изображения. Язык разговорный, литературный и поэтический. Изобразительно-выразительные средства литературного и поэтического языка. Многообразие литературных явлений. Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанрово-видовое деление внутри родов литературы. Стих и проза. Текст как эстетико-филологическое понятие. “Высокая” и “массовая литература”. Литературная классика. Беллетристика. Устное и письменное слово. Литература в кругу других искусств: театр, эстрада, кино, телевидение, радио, музыка, изобразительное искусство.

Органическая связь художественной литературы с философией, публицистикой, политикой.

Изобразительные искусства: их виды. Специфика художественного образа в изобразительном искусстве. Выразительность зримого образа (воплощение духовного содержания через изображение предмета).

Живопись. Декоративная, монументальная, станковая живопись. Изобразительно-выразительные средства живописи: рисунок, цвет, свет, колорит, перспектива, композиция. Живописность и декоративность. Способы художественного видения (искусство видеть) и их историческая эволюция. Разновидности техники (масло, акварель, темпера, фреска, мазанка и др.).

Графика. Рисунок — основное изобразительное средство графики. Черный и белый цвета — не отказ от цвета, а “цветовое” решение. Живописность в графике. Жанры графики: станковая, книжная, плакат, граффити и др. Графичность в искусстве (живописи, фреске, кино- и фотокадре и др.).

Скульптура — вид пластического искусства, основанного на трехмерном объемно-пространственном изображении. Совпадение пространственных характеристик скульптурного образа с реальным пространством. Выразительные средства скульптуры: пластичность, силуэт, моделировка, светотень и др. Разновидности скульптуры: круглая и рельефная. Содержательно-функциональные разновидности скульптуры: станковая, монументальная, декоративная. Малые формы скульптуры (мелкая пластика): игрушка,

предметы интерьера, глиптика, медальерное искусство). Материал скульптуры как носитель художественно-эстетических содержательных качеств.

Фотография как документ и искусство. Документальная сущность фотоискусства. Становление и развитие фотографии как искусства. Диалектика преднамеренного и непреднамеренного в фотографическом образе. Свет и цвет как средства фотографической выразительности. Фотография как картина. Жанры фотографии.

Синтетические (зрелищные) искусства

Театр. Синтетизм театрального искусства. Театр драматический и музыкальный. Коллективность театрального творчества. Театральный образ: основные элементы, природа их связей и отношений. Театральный образ как органическое единство драматургии, актерского искусства, сценографии, музыки и др. Режиссура как организующее начало целостного театрального образа. Режиссер — автор спектакля. Драматизм и театральность в жизни и на сцене. Театр и литература: драматический диалог. Спектакль — интерпретация драматургического материала. Сценическое пространство и сценическое время. Сценография — пластическое решение спектакля. Функции сценографии. Музыка в структуре театрального образа, ее функции. Музыка на сцене и за сценой. Вещь на сцене — элемент театрального образа. Кино и телевидение в структуре театрального образа. Видеоклип как форма театрального мышления. Актер в пространстве спектакля. Творческая самостоятельность актера. Актер: личность и роль. Творческая индивидуальность актера. Актерское искусство: диалектика переживания и представления, перевоплощения и отчуждения. Жест и слово. Жизнь — игра — “жизненная игра”. Игра: действие и лицедейство. Актер — автор роли.

Театральный образ и зритель. Живое общение актера и публики. Зрительское соучастие в динамической целостности театрального образа. Устойчивость и эфемерность театрального образа. Жанры театрального искусства.

Эстрада и цирк — разновидности театрально-зрелищного искусства, их особенности. Жанры эстрады и цирка.

Кино. Возникновение киноискусства: техническое и эстетическое. Эволюция кино в контексте развития его технических возможностей (звук, цвет, размер экрана, объемность изображения и звука и др.). Кино в системе зрелищных искусств: специфика, взаимосвязи, функционирование. Фотографическая достоверность кинообраза. “Линия Люмьера” и “Линия Мельеса”. Структура зрительной сферы в кино. Функции звукового ряда в кино. Слово, звук, изображение на экране. Полифункциональность и многоплановость звукового и зрительного слоя кинообраза. Язык кино: монтаж, план, ракурс, свет, ритм. Операторское искусство — сотворческое начало в единстве кинообраза. Актер на экране: специфика существования. Специфика кинорежиссуры. Виды и жанры киноискусства. Документальное, научно-популярное, художественно-игровое кино. Воздействие кинематографа на другие искусства (литературу, театр, телевидение, живопись и др.). Кино — единство индустрии и искусства. Кино и рынок. Проблема элитного и массового кино.

Телевидение, радио. Художественные возможности массовой коммуникации. Художественное телевидение и радио как СМИ и как искусство. Взаимодействие художественных и нехудожественных элементов в практике радио и телевидения. Своеобразие и уникальные специфические возможности создания нового художественного образа, его типология и особенности восприятия. Художественно-эстетическое своеобразие телевизионного и радиоспектаклей. Феномен телесериала и многочастного радиоспектакля как особая форма художественного общения. Актер, ведущий, журналист: феномен “телевизионности”. Специфика телевизионной режиссуры.

Проблема авторства в технических искусствах. Смежные искусства на телевизионном экране (литература, театр, эстрада, музыка, изобразительное искусство). Спорт и телевидение. Понятие “телевизионное зрелище”. Структура и эстетическое своеобразие зрелища и особенности его воздействия. Телевизионная программа как специфический социокультурный феномен. Телевидение как эффективное средство формирования

культурных ценностей личности и общества. Профессиональное мастерство и нравственная ответственность в сфере телевидения. Социальные последствия развития и широкого распространения СМИ в современном мире.

Взаимодействие и синтез искусств как эстетическая проблема. Проблема интегративности в искусстве. Синестезия (взаимосвязь разных органов чувств) и художественный синтез. Синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Взаимодействие искусств в массовых зрелищах. Зрелище и зрелищность. Структура зрелища и особенности его воздействия. Зрелищные искусства в художественной культуре: история и современность. Режиссура как необходимое условие создания художественного синтеза. Режиссерские искусства. Полисинтез как проблема современного искусства.

Новые разновидности искусства, вновь возникшие художественно-технические профессии. Звукозапись как вид искусства. Звукорежиссура: творчество и техника. Звукорежиссура как искусство интерпретации. Принципы современной звукорежиссуры. Выразительные возможности звукозаписи на радио, телевидении, в театре, кинематографе, в зрелищных представлениях.

Режиссура мультимедиа.

Новые экспериментальные формы: театр “Свет и Звук”, цветомузыка, свето-цветомузыкальный фильм, компьютерно-акустическая музыка.

Видовая структура искусства как открытая система. Перспективы развития.

Тема 8. Художественное творчество

Понятие “творчество”, история его становления, современный смысл. Творчество как продуктивное развитие. Деятельность инновационная и репродуктивная. Творчество и культура. Человек как творец культуры и ее творение. Предмет, субъект, продукт творчества. Общее и специфическое в творчестве. Творчество как тайна. Выделение художественного творчества в особый вид деятельности. Творчество как предмет комплексного изучения. Возможности и границы философско-эстетического толкования творчества. Творчество и социокультурная ситуация конца XX — начала XXI веков. Инновации и традиция, изменчивое и устойчивое в культуре.

Специфика художественного творчества: основные проблемы, темы, теоретические сюжеты. Особенности творчества в разных видах искусства. Своеобразие творчества в фольклорном, профессиональном, любительском искусстве. Исторические и этнокультурные типы творчества. Исполнительство и художественный перевод как виды творчества. Импровизация как форма творчества. Творчество и компьютер.

Творчество как процесс. Основные фазы: общение с миром (видение, понимание и переживание мира) — замысел. Нелинейный характер их взаимосвязи. Диалектика движения образа в творческом процессе. Становление произведения. Видение мира и культура восприятия. Эволюция художественного видения. Особенности художественного замысла и его претворения в материале и языке искусства. Троица: художник — произведение — адресат. Творчество как общение.

Психофизиологические предпосылки и механизмы творческой деятельности. Диалектика эмоционально-чувственного и рационально-логического в творчестве. Своеобразие ощущения и восприятия, проявляющееся и развивающееся в разных видах искусства. Художественное мироотношение, художественное мироощущение: общая характеристика, типологические и индивидуальные различия. Творчество — единство осознаваемых и неосознаваемых процессов. Творчество и бессознательное. Творчество и интуиция. Психоанализ: психические мотивации творчества. Внимание, память, воображение. Творческая фантазия. Художественное мышление: общие и специфические характеристики. Конкретное — действенное, наглядно-образное мышление в материале и на языке искусства. Эмоции и чувства в художественном творчестве. Жизненное и (или) художественное переживание. Эмпатия. Вдохновение — акт наивысшего напряжения духовных и физических сил художника. Творчество как самовыражение.

Задатки, способности. Талант, гениальность.

Художник как эстетическая проблема. Творчество и судьба. Образ художника в общественном сознании и в теории. Диалектическая природа художника как субъекта творчества: биографический человек, социальная роль, мастер-профессионал. Два подхода к художнику: целостно-личностный и “компонентный” (возможности разграничения, необходимость синтеза). Творческая личность в контексте восточной, западно-европейской и русской культур. Экзистенциально-нравственные и профессионально-эстетические основания и измерения творческой личности. Творчество как игровое (ролевое) и жизненное поведение. Художник как “автор”. Возможности “безавторского” понимания искусства как текста. Проблема “смерти автора” (Р. Барт) в постмодернизме.

Жизнь художника как эстетико-культурологическая проблема. Творчество и биография. Условия творческого труда. Жизнь как творчество, творчество как жизнь. Бесконечность жизни и границы творческого акта. Творчество в контексте жизненного пути и судьбы художника. Когда начинается художник? Творчество — способ бытия, фактор интеграции в личностном развитии. Творческий потенциал — интегральное качество художника. Общая одаренность и специальные способности. Многогранность творческой личности. Универсализм гения. Гений как модель творческой личности. Самосозидание, самотворчество как условие и способ бытия художника. Духовная автобиографичность художественного творчества. Внешняя и внутренняя жизнь художника, его духовный и душевный опыт. Взаимосвязь в художнике индивидуально-личностного и социокультурного. Творчество и традиции. Эксперимент в искусстве, его обоснованность и границы. Художественный метод и творческая индивидуальность. Мир художника: наследственное и приобретенное. Жизненный и художественный опыт. Творчество и школа: взаимонеобходимость и внутреннее противоречие. Чему можно научить? Культура художника как его образ жизни. Ремесло, техника, мастерство. Художник как профессия и призвание. Профессионализм и дилетантизм. Смысл творчества и мотивация художника. Свобода творчества и свобода в творчестве.

Творчество: здоровье и болезнь. Творчество и жизненные кризисы (катастрофичность бытия художника, взлеты и падения). Гениальность и святость. Художник как аутсайдер. Художник — “человек среди людей”.

Тема 9. Социальные и духовно-психологические условия бытия искусства.

Искусство и публика

Социальное бытие искусства. Искусство как социокультурный феномен. Художественная культура как система включающая в себя произведения искусства, а также процессы его производства, функционирования, тиражирования, хранения, оценки, восприятия, художественного воспитания и образования. Художественный процесс как историческое движение художественной культуры, ее функционирование в конкретных социальных условиях. Полифункциональность искусства, динамика функций в историко-культурном развитии общества. Социальные функции искусства (и разных его видов). Эстетика как методологическое основание комплексного исследования художественного процесса средствами всеобщей истории, истории искусства, социальной психологии, социологии искусства, культурологии.

Искусство и публика. Аудитория искусства, изменение ее структуры в историко-культурном процессе. Понятие “публика”. Публика в художественной жизни общества, ее исторические типы. Художественная культура: спрос и предложение. Искусство и социокультурная стратификация общества. Культуры и “субкультуры”. Искусство и народ. Проблема “высокого” искусства и “массовой” культуры. Доступность и “понятность” искусства. Социология читателя, зрителя, слушателя: принципы и методы. Современная культурная ситуация и функционирование искусства. Средства массовой информации и художественная культура.

Искусство в мире. Художественная культура в контексте Большого Времени и Большого Пространства. Национальное искусство и мировая художественная культура. Процессы глобализации и автономизации в современной культуре. Национальное и интернациональное в художественной культуре.

Художественное произведение как компонент художественного процесса. Произведение в движении эпох.

Восприятие художественного произведения как комплексная проблема, место эстетики в ее толковании. Произведения как потенциал восприятия, понимания и переживания. Особенности восприятия произведений разных видов искусства. Фетишизация художественного произведения и его релятивистская субъективизация. Идентичность произведения и проблема адекватности его восприятия. Содержание понятия “адекватное восприятие”, критерий адекватности. Адекватное восприятие как идеальный теоретический конструкт, как инвариант и культурная норма. Адекватное и реальное восприятие. Вариативность восприятия художественного образа, художественное восприятие как интерпретация. Восприятие произведения в разных социокультурных контекстах. Художественное восприятие и герменевтика: снятие дистанции между искусством прошлого и его современным воздействием. Жизненный и художественный опыт — необходимые условия и основания восприятия искусства (возраст, образованность, вкус, общая и эстетическая культура). Ситуация и контекст художественного восприятия (“театр начинается с вешалки”). Парадоксальная природа восприятия искусства.

Эстетика восприятия и эстетика творчества — соотносительные проблемы. Ориентация на художественное восприятие — органическая составляющая процесса создания искусства. Автор и адресат. Читатель как “заслуженный собеседник” (А. Ухтомский). Художник как читатель, зритель, слушатель собственных произведений и других авторов. Отношение к другому. Восприятие произведения как момент исполнительного искусства. Художественная критика (критик) в контексте проблемы восприятия искусства. История произведения как объекта критики. Индивидуальные особенности восприятия искусства. Восприятие искусства: наслаждение — труд — творчество.

Тема 10. Историческая жизнь искусства. Метод и стиль

Искусство в контексте исторического целого. Политико-экономическая, социокультурная, национально-этническая, духовно-религиозная обусловленность художественного развития. Доминирующие идеи и ценности эпохи и их выражение в содержании художественной культуры. Своеобразие художественных культур и их диалог (культура и культуры). Историческая типология культур. Понятие “история мировой художественной культуры”: обыденный и теоретический смысл. Сложность и многомерность мирового художественного развития: единство и противоречия. Восток и Запад. Диалектика художественных ценностей эпох, этнокультур и общечеловеческих ценностей.

Основные этапы и направления в развитии художественной культуры человечества.

Проблема типологизации художественных явлений в истории искусства. Направление, творческий метод и стиль в искусстве. Творческие методы и художественные системы. Искусство Возрождения. Классицизм и барокко. Искусство Просвещения. Романтизм. Реализм. Социалистический реализм — определяющий творческий метод советского искусства. Модернизм. Постмодернизм. Метод и стиль: диалектика связей. Стиль как историко-культурная проблема. Стиль как единство. Множество стилевых факторов, стилеобразующие факторы. Силевые традиции. “Стиль эпохи”. Диалектика общего и индивидуального в стиле. Стиль и индивидуальная творческая манера.

Основные этапы и направления в развитии художественной культуры человечества.

XX век как художественно-эстетическая проблема. Важнейшие исторические события XX века (Первая мировая война, революция 1917 года в России, Вторая мировая

война, крушение системы социализма) и их значение для мировой художественной культуры. Глобальность исторического процесса как основание общности эстетико-художественного развития. Философия XX века и искусство. Научно-технический прогресс и искусство. Тоталитарные режимы и искусство. Художник и власть. Демократизация общества и судьбы художественной культуры.

Многоликость художественной жизни и ее противоречивость. Реализм, модернизм, кич.

Постмодернизм — современная социокультурная ситуация: отношение к прошлому, игра, развлечение, наслаждение. Проблема нерепрессивной культуры. “Размывание границ” между “массовым” и “элитарным” искусством. Художник в современном мире. Роль искусства в демократических, экологических движениях современного мира. Новые формы творчества, хранения, трансляции художественной информации и способы общения искусства и публики.

XXI век — перспективы и прогнозы развития искусства и эстетической культуры.

Эстетическое и художественное воспитание в системе целостного формирования личности. Природа, быт, труд, искусство, спорт, предметно-вещная среда как сфера и средство эстетического воспитания. Противоречия современной культуры и эстетического воспитания. Духовный мир современного общества и место в нем художественной и эстетической культуры.

2. Распределение часов по темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Тема 1	2	-	-	4	0,5	-	-	6	0,5	-	-	6
Тема 2	3	-	-	4	0,5	-	-	8	0,5	-	-	8
Тема 3	4	-	-	4	0,5	-	-	6	0,5	-	-	6
Тема 4	3	-	-	4	0,5	-	-	8	0,5	-	-	8
Тема 5	3	-	-	4	0,5	-	-	7	0,5	-	-	7
Тема 6	3	-	-	4	0,5	-	-	8	0,5	-	-	8
Тема 7	4	-	-	4	0,5	-	-	6	0,5	-	-	6
Тема 8	3	-	-	4	0,5	-	-	6	0,5	-	-	6
Тема 9	4	-	-	3	0,5	-	-	6	0,5	-	-	6
Тема 10	3	-	-	3	0,5	-	-	6	0,5	-	-	6
Всего	32	-	-	38	5	-	-	67	5	-	-	67
<i>Консульт.</i>	2		-	-	-		-	-	-		-	-
ВСЕГО	72				72				72			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к экзамену:

1. Эстетика как учение о чувственном явлении сверхчувственного и как философия искусства.
2. Место эстетики в системе наук (связи и отношения с философией, искусствознанием, психологией, культурологией, теорией творчества, педагогикой и др.).
3. Эстетика и художественная практика общества: история и современность.
4. Эстетическое отношение. Его природа и особенности.
5. Эстетическое сознание и его основные элементы: чувство, вкус, идеал, взгляды.
6. Прекрасное и эстетический идеал. Многообразие красоты.
7. Возвышенное и героическое.
8. Трагическое как эстетическая категория. Трагедия как жанр искусства.
9. Комическое. Формы комического.
10. Эстетические проблемы происхождения искусства.
11. Сущность и специфика искусства. Искусство как органическая часть культуры (необходимость искусства).
12. Искусство и наука. Искусство в контексте научно-технического развития общества.
13. Искусство и миф (в прошлом и настоящем).
14. Искусство и религия: формы взаимодействия.
15. Искусство и нравственность.
16. Искусство и философия: типы отношений.
17. Искусство и политика. Художник и власть.
18. Искусство как социальное явление. Функции искусства. Художественная жизнь общества.
19. Художественный образ: основные характеристики.
20. Содержание и форма в искусстве. Специфика художественной идеи. Целостность произведения искусства.
21. Искусство и высшие ценности человеческого существования.
22. Искусство и Эрос.
23. Виды искусства как эстетическая проблема: квалификация и классификация.
24. Музыка как вид искусства. Звукозапись как эстетический компонент музыкального искусства.
25. Декоративно-прикладное искусство. Дизайн и эстетическая организация жизненной среды человека.
26. Архитектура: производственная деятельность и эстетическое творчество.
27. Изобразительные искусства в современной культуре (графика, живопись, скульптура, художественная фотография). Изобразительность и выразительность в искусстве.
28. Слово в культуре. Литература как искусство слова.
29. Зрелищные виды искусства (театр, кино, телевидение, эстрада, цирк): эстетическое своеобразие, сравнительные характеристики.
30. Хореография: народный, бытовой, классический танец.
31. Синтез искусств как эстетическая проблема.
32. Художественная культура как система: состав и строение.
33. Народное и профессиональное искусство, их специфика и взаимоотношения.
34. Особенности восприятия искусства: художественное переживание и катарсис.
35. Роль публики в художественной жизни общества. Культуры и субкультуры.
36. Критика как феномен художественной культуры.

37. Искусство и рынок. Маркетинг в художественной культуре: диалектика эстетических и экономических проблем.
38. Художественное творчество и его особенности. Философия и психология творчества.
39. Творчество как процесс: основные этапы, их взаимосвязь.
40. Художник как феномен культуры. Творчество и судьба. Быт и духовное бытие.
41. Национальное, интернациональное и общечеловеческое в художественной культуре России. Восток и Запад как эстетико-культурная проблема. Искусство и диалог культур в современном мире.
42. Элитарное и массовое искусство как проблема современной культуры. Противоречия демократизации художественной культуры.
43. Постмодернизм: границы и “пограничья” искусства.
44. Эстетико-художественное сознание и глобальные проблемы современности.
45. Искусство и гуманизм в XX в. Искусство и тоталитарное общество.
46. Историческая жизнь искусства: художественные эпохи и направления.
47. Метод и стиль в искусстве. Творчество в системе мироотношений (мировоззрение, мироощущение, миросозерцание).
48. Жанр в искусстве: эстетические проблемы.
49. Эстетическое и художественное воспитание в системе формирования человека: достижения и противоречия современной культуры.
50. Историческое развитие эстетической мысли: основные этапы.
51. Эстетика античности. Платон и Аристотель.
52. Эстетика европейского средневековья.
53. Эстетические проблемы средневековой Руси. Крещение Руси и художественная культура.
54. Эстетика Возрождения: основные идеи и понятия.
55. Эстетика классицизма: социально-исторические и философские основания.
56. Эстетика эпохи Просвещения. Дидро. Лессинг. Шиллер.
57. Немецкая классическая эстетика конца XVIII — начала XIX в. Кант. Гегель.
58. Эстетика романтизма.
59. “Философия жизни” (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше) и проблемы искусства.
60. Эстетика русских революционных демократов и развитие русской художественной культуры второй половины XIX в.
61. Марксистско-ленинская эстетика: теория и практика руководства в сфере художественной культуры.
62. Эстетические идеи в русской философии “духовного ренессанса” конца XIX — начала XX в.: религиозно-нравственное понимание искусства и художественного творчества (Вл. Соловьев, С. Булгаков, П. Флоренский, Н. Бердяев).
63. Проблема кризиса в европейской культуре (О. Шпенглер, Й. Хейзинга, П. А. Сорокин).
64. Ф. Ницше — “переоценка всех ценностей”.
65. Эстетика основных направлений авангардистского искусства XX в. (символизм, абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм и др.).
66. Поп-арт — эстетизация обыденного.
67. Проблема человека и мира в философии и эстетике экзистенциализма.
68. Психоанализ и искусство, культура.
69. Герменевтика и проблема истолкования и понимания искусства.
70. Структурализм и постструктурализм.
71. Постмодернизм — современная социокультурная ситуация. Отношение к прошлому. Игра. Развлечение. Наслаждение.
72. Постмодернизм: потенции и угрозы. Проблема нерепрессивной культуры.

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

Основная литература:

1. Бычков В. В. Эстетика. М., 2009.
2. Бычков В.В. Эстетическая аура бытия. М., 2010.
3. Гуревич П.С. Эстетика. М., 2011.
4. Эстетика и теория искусства XX века. М., 2005.
5. Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. М., 2007.
6. Яковлев Е.Г. Эстетика. М., 2011.

Дополнительная литература:

История эстетики

1. Бычков В.В. Русская теоретическая эстетика. М., 2007.
2. Гилберт К., Кун Г. История эстетики: В 2 т. М., 2000.
3. Идеи эстетического воспитания: Антология: В 2 т. М., 1973.
4. История эстетики: Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. М., 1962–1970.
5. История эстетической мысли: В 6 т. М., 1985–1993.
6. Лекции по истории эстетики. Л., 1973–1980. Кн. 1–4.
7. Мастера искусства об искусстве: В 7 т. М., 1965–1970.
8. Шестаков В.П. История эстетических учений. М., 2009.

История художественной культуры

1. Базен Ж. История истории искусства: от Вазари до наших дней. М., 1994.
2. Искусство: Книга для чтения. Живопись, скульптура, графика, архитектура. М., 1969.
3. Искусство стран и народов мира. Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика.
4. Федотова Е.Д. Барокко. М., 2007.
5. Яковлев Е. Г. Искусство и мировые религии. М., 1985.

Теория

1. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства: Пер. с англ. М., 1994.
2. Басин Е. Я. “Двуликий Янус” (о природе творческой личности). М., 1996.
3. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
4. Буткевич О. Красота: природа, сущность, формы. М., 1979.
5. Ванслов В.В. Искусство и красота М., 2006.
6. Ванслов В.В. Образы искусства. Очерки. М., 2006.
7. Взаимодействие культур Востока и Запада. М., 1987.
8. Взаимодействие и синтез искусств. Л., 1978.
9. Волкова Е. В. Произведения искусства — предмет эстетического анализа. М., 1976.
10. Волкова Е. В. Произведения искусства в мире художественной культуры. М., 1988.
11. Габричевский А.Г. Морфология искусства М., 2002
12. Гачев Г. Космо-Психо-Логос. Национальные образы мира. М., 2007.
13. Генис А. Вавилонская башня. Искусство настоящего времени. М., 1997.
14. Гончаренко Н. В. Гений в искусстве и науке. М., 1991.
15. Григорьева Т. П. Дао и Логос. М., 1993.
16. Громов Ю. И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера. СПб., 1997.
17. Гутнов А., Глазычев В. Мир архитектуры. М., 1990.
18. Делиль Ж. Сады: Пер. с фр. М, 1987.

19. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985.
20. Дмитриева Н. А. Изображение и слово. М., 1962.
21. Западно-европейская эстетика XX века. М., 1991.
22. Искусство в системе культуры. Л., 1987.
23. История красоты / под ред. Умберто Эко. М., 2005.
24. История уродства / под ред. Умберто Эко. М., 2007.
25. Калинин А. Т. Эстетический идеал, искусство, познание. М., 1983.
26. Каган М. С. Музыка в мире искусств. СПб, 1996.
27. Кантор К. Красота и польза. М., 1967.
28. Конюхов В. Д. Прекрасное: объективная природа и социальная ценность. М., 1980.
29. Курьшова Т.А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика. М., 2007.
30. Кучинская А. Прекрасное: Миф и действительность. М., 1977.
31. Лихачев Д. С. Очерки по философии художественного творчества. СПб., 1996.
32. Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992.
33. Любимова Т. Е. Трагическое как эстетическая категория. М., 1985.
34. Любимова Т. Б. Комическое, его виды и жанры. М., 1990.
35. Манин В. Не искусство как искусство. СПб, 2006
36. Маньковская Н. Эстетика. СПб., 2000.
37. Массовая культура: современные западные исследования. М., 2005.
38. Мильдон В. Другой Лаокоон, или О границах кино и литературы. М., 2007.
39. Полякова Е.А. Поэтика драмы и эстетика театра в романе. М., 2002.
40. Праздников Г.А. Искусство и спорт. Л., 1981.
41. Праздников Г. А. Процесс художественного творчества. Л., 1977.
42. Праздников Г. А. Нравственный смысл художественного творчества. Л., 1985.
43. Раппопорт С. Х. Как построено и функционирует художественное произведение. М., 1978.
44. Рыков А.В. Постмодернизм как радикальный консерватизм. СПб, 2007.
45. Столович Л. Н. Красота. Добро. Истина. М., 1994.
46. Столович Л. Н. Философия. Эстетика. Смех. СПб. – Тарту, 1999.
47. Татаркевич Вл. История шести понятий. М., 2002.
48. Щехтер Т.Е. Искусство как реальность. Очерки метафизики художественного. СПб., 2005.
49. Шипилов А.В. «Свои», «чужие» и другие. М., 2008.
50. Шор Ю.М. Культура как переживание. СПб, 2003.
51. Шор Ю.М. По следам творящего духа. СПб, 2005.
52. Шпет Г.Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры. М., 2007.
53. Эстетика на переломе культурных традиций. М., 2002
54. Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда. Вып. 1-2. М., 2005-2006
55. Тасалов В. И. Хаос и порядок: Социально-художественная диалектика. М., 1990.
56. Эстетическая культура и эстетическое воспитание. М., 1983.
57. Яковлев Е. Г. Эстетический вкус как категория эстетики. М., 1986.
58. Яковлев Е. Г. Эстетика. Искусствознание. Религиоведение. М., 2003
59. Ястребова Н. А. Формирование эстетического идеала и искусство. М., 1976.
60. Якимова А. К. Магическая Вселенная: Очерки по искусству, философии и литературе XX века. М., 1995.

Энциклопедии, словари, справочники, сборники документов

1. Боров Ю.Б. Эстетика. Теория литературы. Энциклопедический словарь терминов. М., 2003.
2. Бачинин В.А. Эстетика: Энциклопедический словарь. СПб, 2005.
3. Краткая философская энциклопедия. М., 1998.

4. Современный философский словарь. М.; Бишкек; Екатеринбург, 1996.
5. Философская энциклопедия: В 5 т. М., 1960–1970.
6. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.
7. Власов В. Т. Стили в искусстве. СПб, 1995–1997. Т. 1–3.
8. Власов В.Т. Лукина Н.Ю. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм. Терминологический словарь. СПб, 2005.
9. Культурология. XX век: Словарь. СПб, 1997.
10. Культурология. XX век: Энциклопедия: В 2 т. СПб, 1998.
11. Лексикон неклассики. Художественно-эстетическая культура. М., 1990.
12. Лисаковский И. Искусство в понятиях и терминах: Словарь-справочник. М., 1995.
13. Международно-правовые документы по вопросам культуры. СПб, 1996.
14. Мифологический словарь. М., 1990.
15. Мифы народов мира: Энциклопедия. М., 1980-1982. Т. 1-2
16. Новая философская энциклопедия: В 4т. М., 2000-2001.
17. Постмодернизм: энциклопедия. Минск., 2001.
18. Ришар Л. Энциклопедия экспрессионизма. М., 2003.
19. Основы теории и истории культуры: Терминологический словарь-справочник: В 2-х частях. СПб, 1997.
20. Руднев В. П. Словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. М., 1997.
21. Словарь искусств. М., 1996.
22. Словарь художественных терминов. Г.А.Х.Н. 1923-1929 г.г. М., 2005.
23. Философия: Энциклопедический словарь. М., 2004.
24. Энциклопедический словарь по культурологии. М., 1997.
25. Энциклопедия романтизма. М., 2004.
26. Эстетика: Словарь. М., 1989.
27. Энциклопедия символизма. М., 1998.

Энциклопедическая литература по видам искусства

1. Балет. Энциклопедия. М., 1981.
2. Кино. Энциклопедический словарь. М., 1986.
3. Краткий словарь терминов изобразительного искусства. М., 1959.
4. Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001.
5. Музыкальная энциклопедия: В 6 т. М., 1973–1982.
6. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись.
7. Скульптура. Графика. Декоративное искусство: В 2 кн. М., 1986.
8. Квятковский А. Поэтический словарь. М., 1987.
9. Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины: Энциклопедический справочник. М., 2000
10. Энциклопедия живописи. М., 1998.
11. Театральная энциклопедия: В 5 т. М., 1961–1967; Дополнение-указатель. М., 1967.
12. Цирк. Маленькая энциклопедия. 2-е изд., перераб. И доп. М., 1979.
13. Чупринин С. Русская литература сегодня: Жизнь по понятиям. М., 2007.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Эстетика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание соотношению нового материала и освоенного в дисциплине «Философия».

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра философии и истории

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Некрасова Елена Сергеевна, канд. филос. наук, доцент

Рецензент:
Шор Юрий Матвеевич, докт. филос. наук, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.09.2016, регистрационный номер 2017-13/18

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Культурология
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

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

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Культурология» опирается на материал дисциплин «История», «Мифология», «Социология».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	9 семестр: 2 x 22 нед. = 44 часа.	2	26	2 / 72	Зачет
	Всего: 44 час.	2	26	2 / 72	
Очно-заочная	10 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	-
	11 семестр: 6 часов.	2	28	1 / 36	Зачет
	Всего: 12 час.	2	58	2 / 72	
Заочная	10 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	-
	11 семестр: 6 часов.	2	28	1 / 36	Зачет
	Всего: 12 час.	2	58	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Культурология: теоретические аспекты

Тема 1.1. Культурология как предмет научного исследования: проблемное поле.

Многозначность и диалогичность понятия «культура». Культура как система норм поведения. Аксиологический аспект понимания культуры. Культура и культуры. Культура и цивилизация. Назначение и функции культуры в обществе. Формы культуры. Структура культурологического знания. Прикладные аспекты культурологии.

Тема 1.2. Основанная проблематика культурологического знания.

Культура и общество, культура и человек. Культура и природа. Многообразие социально экономических и политических форм культуры. Государство и социальные институты. Наука и культура. Искусство и культура. Мораль и культура. Социально культурные основания и регламентации жизнедеятельности человека. Человек как создатель и носитель культуры Многозначность определения понятия «культурный человек».

Тема 1.3. Проблема типологизации культур.

Циклическая концепция культуры Дж. Вико. Н. Данилевский и понятие «культурно-исторического типа». О. Шпенглер. Идея конечности культуры. А. Тойнби. П. Сорокин. Понятие суперсистемы. Понятие локальных культур.

Тема 1.4. Понятие массовой и элитарной культуры.

Теоретические аспекты изучения соотношения массовой и элитарной культуры: выработка понятий. Г. Лебон: психологические аспекты феномена массовости, Х. Ортега-и-Гассет «Восстание масс». В. Парето: общественное развитие как циркуляция элит. Д. Белл. Э. Каннети «Масса и власть. Проблема мифологизация массового сознания.

Раздел 2. Исторические аспекты формирования культурологического знания

Тема 2.1. Истоки формирования новоевропейского понятия «культура».

Пайдейя ("paideia"), воспитание благородного мужа. Эллинизм. Зарождение культурного универсализма. Александрийский мусейон как музейно-исследовательский проект. Зарождение феномена музея как модели культуры. От мудреца к интеллектуалу - трансформация образа носителя культуры. Феномен римского грекофильства. Кружок Сципиона Африканского. От культуры наследуемой к культуре благоприобретенной. Идеи cultus vitae, "cultura anime" (воспитания души). Марк Тулий Цицерон. Культура как свободное самополагание себя в мире. От платоновских диалогов к "Нравственным письмам к Луцилию" Сенеки. Формирование книжной культуры.

Тема 2.2. Средневековье: между иерархией и интеллектуальностью.

Античность и европейское Средневековье – проблема культурной преемственности. Европейское Средневековье: специфика культурного бытования. Христианский универсализм и универсальность европейской культуры связи и различия. Неоплатонизм и формирование христианских догматов. Септуагинта. Христианское чудо и языческая ученость. Филон Александрийский. Александрийская школа богословия. Экзегетика и

значение традиции. Феномен библиотеки. Смена концепции времени и ее влияние на понимание культурной целостности. Амвросий Медиоланский – критика идеи культуры. Культура в контексте оппозиции «Cultrix (Творец) – Cultor (создание)». Формирование образовательной системы. Создание университетов. Профессионализация интеллектуальной деятельности. Интеллектуал в Средние века. Пьер Абеляр: «divina cultura», и обращение к античной идеи культуры.

Тема 2.3. Культура как самоценное пространство.

Культура Возрождения и завершение христианского антропоцентристского проекта как основы европейского культуры. Понятие гуманизма. Studia humanitatis. Флорентийская платоновская академия. М. Фичини. Пика дела Мирандола «Речь о достоинстве человека». Реконструкция античной культуры. Культура как гуманитарный проект.

Тема 2.4. Великое восстановление наук и представления о культуре.

Культура Нового времени. Эпоха великих географических открытий и ее влияние на новоевропейское представление истории. А. Фергюсон. Человек между варварством и цивилизацией. Культура как преодоление естественного состояния. Т.Гоббс, Д. Юм, С. Пуффендорф. Ф. Бекон – культура как результат стремления к совершенству. Р.Декарт – от естественного состояния к цивилизации. Оппозиция «культура-природа». Эпоха Просвещение как квинтэссенция новоевропейского проекта. Всеобщность и универсальность культуры. Прогрессизм. Секуляризация культуры. И.Г. Гердер. Историчность культуры. Ф.Гизо. Всеобщая цивилизация.

Тема 2.5. Формирование понятия «национальная культура».

Контрпросвящение и немецкий романтизм. Переосмысление европейской истории – романтическое внимание к средневековой и архаической культуре. Формирование понятие национальной культуры.

Тема 2.6. От метанаррации к полифонии. Формирование науки о культуре .

Этнологические и антропологические аспекты переосмысления культуры. Л. Морган, Э. Тэйлор. Формирование самостоятельной науки о культуре. Культура как предмет научного исследования. В. Оствальд. Л. Уайт. Культура как особое пространство, несводимое к социологическому и политическому аспектам существования человека. Функционализм: Б. Малиновский.

Тема 2.7. Гуманитаризация изучения культуры.

В. Дильтей. Науки о природе и науки о культуре. Культура в системе наук о духе. Г. Зиммель: природа и культура. Понятие «кризиса культуры». Ф. Ницше. З. Фрейд. Культура как репрессия. Неудовлетворенность культурой. Франкфуртская школа. Ревизия идей Просвещения и культ разума. А. Швейцер: нравственное содержание культуры. Структуралистские приемы изучения культуры. Культура как язык. Р.Барт.

Тема 2.8. Культура глазами постсовременности.

Ж.Деррида. Метод деконструкции. Грамматология как антитеза семиотике. «Археология гуманитарного знания» М. Фуко. Ж.-Ф. Лиотар и понятие метанаррации. "Феномен Освенцима". В. Вейдле. Умирание культуры. В. Библер: культура – диалог культур.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	8	-	-	18	4	-	-	20	4	-	-	20
Тема 1.1	2	-	-									
Тема 1.2	2	-	-									
Тема 1.3	2	-	-									

Тема 1.4	2	-	-									
Раздел 2	16	-	-	24	8	-	-	38	8	-	-	38
Тема 2.1	2	-	-									
Тема 2.2	2	-	-									
Тема 2.3	2	-	-									
Тема 2.4	2	-	-									
Тема 2.5	2	-	-									
Тема 2.6	2	-	-									
Тема 2.7	2	-	-									
Тема 2.8	2	-	-									
Всего	44	-	-	26	12	-	-	58	12	-	-	58
<i>Консульт.</i>	2			-	2		-	2			-	
ВСЕГО	72			72				72				

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к зачету:

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

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

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994.
2. Барт Р. S/Z. М., 2001.
3. Батай Ж. Литература и зло. М., 1994.
4. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 2007.
5. Бахтин М.М. Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1966.
6. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
7. Бердяев Н.А. Смысл творчества. М., 2007.
8. Бердяев Н.А. Русская идея. Судьбы России. М., 2000.
9. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2011.
10. Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа //Поэтика и политика. Альманах Российско-Французского центра социологии и философии. М., 1999, С. 193-226.
11. Вебер М. Критические исследования в области логики наук о культуре // Вебер М. Избр. произв. М., 1991.
13. Мир Рабле. В 3 томах. Т.3. М., 2003.
14. Вехи. Из глубины. М., 1991.
15. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.
16. Гумилев Л.Н. Этнос и биосфера Земли. СПб, 2005.
17. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 2003.
19. Гуревич А.Я. Избранные труды. Культура средневековой Европы. СПб. 2007.
21. Гуревич П.С. Культурология. М., 2008.
22. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1995.
23. Деррида Ж. Символы в культуре. СПб, 1992.
24. Жижек С. Тринадцать опытов о Ленине. Екатеринбург, 2003.
25. Журналистика, реклама и СО: новые подходы. Под ред. проф. В.В. Тулупова. Воронеж, 2002.
26. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М., 2000.
27. История мировой культуры: наследие Запада. Античность. Средневековье. Возрождение. М., 1998.
28. Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека. В 3-х т., Том 1. М., 2001.
29. Каган М.С. Философия культуры. СПб, 1996.
30. Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.
31. Культурология. XX век. Антология. М., 1995.
32. Культурология. Основные теории и истории культуры. Под. ред. М.С. Кагана, Ю. В. Перова, В. В. Прозерского, Э. П. Юровской. СПб, 1996.
33. Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодерна. М., 1998.
34. Лихачев Д.С. Поэзия садов: семантика садово-парковых стилей. Л., 1982.
35. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.
36. Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М., 1990.
37. Лотман Ю.М. Семиосфера. Культура и взрыв. СПб, 2000.
38. Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм; О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Соч. в 2 тт. Том 1. М., 1991.

39. Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж.П. // Сумерки богов. М., 1989.
40. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
41. Обсуждаем "СВБГ" под ред. Ким Акасс и Джанет Мак Кейб. Екатеринбург, 2006.
42. Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. М., 1984.
43. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М., 1995.
44. Розанов В.В. Религия и культура. Уединенное. М., 1990.
45. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
46. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.
47. Тойнби А. Постижение истории. М., 1992.
48. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. М., 1995. Философия культуры. Становление и развитие. СПб, 1996.
49. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992.
50. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994.
51. Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1994.
52. Фрэйзер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1986.
53. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977, СПб., 1994.
54. Швейцер А. Культура и этика. М., 1973.
55. Швейцер А. Упадок и возрождение культуры. М., 1994.
56. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1 М., 1993. Т.2. М., 1998.
57. Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект // Вопросы философии, 1992, №4.
58. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
59. Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991.
60. Юнг К.Г. О современных мифах. М., 1994.
61. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
62. Эко У. К семиотическому анализу телевизионного сообщения. Дерябин А.А. сокращ. пер. с англ., 1998.
63. Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре. СПб, 2007.
64. Эко У. Пять эссе на тему этики. СПб, 2003.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра философии и истории

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СОЦИОЛОГИЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Авторы-составители:

Свешникова Ирина Геннадьевна, канд. филос. наук, доцент
Некрасова Елена Сергеевна, канд. филос. наук, доцент

Рецензенты:

Суворова Галина Дмитриевна, канд. филос. наук, профессор
Шор Юрий Матвеевич, докт. филос. наук, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.09.2016, регистрационный номер 2017-13/19

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Социология
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

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

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Социология» опирается на материал дисциплины «История», коррелирует с дисциплиной «Мифология».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	8 семестр: 4 x 9 нед. = 36 часов.	2	34	2 / 72	Экзамен
	Всего: 36 час.	2	34	2 / 72	
Очно-заочная	10 семестр: 2 x 12 нед. = 24 часа.	2	46	2 / 72	Экзамен
	Всего: 24 час.	2	46	2 / 72	
Заочная	9 семестр: 8 часов.	-	10	0,5 / 18	-
	10 семестр: 4 часа.	2	48	1,5 / 54	Экзамен
	Всего: 12 час.	2	58	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. История западной социологии XIX – начала XX вв.

ТЕМА 1.1. СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА

Предмет и метод социологии. Социология в соотношении с другими науками. Развитие социологии. Становление социологии как науки. Уровни социологического анализа и социологические парадигмы. Теоретические подходы в социологии. Характерные черты социологии как науки: симбиоз естественнонаучной и гуманитарной методологии.

ТЕМА 1.2. ЗАРОЖДЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ КАК НОВОГО ВИДА ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

Культурные, научные и экономические предпосылки и причины возникновения социологии. Рефлексия на экономическое и политическое развитие общества. О. Конт и поиск универсальных законов существования общества. Закон трех стадий.

ТЕМА 1.3. ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ СОЦИОЛОГИИ

Институализация социологии как науки, процесс утверждения в качестве академической дисциплины: Э. Дюркгейм и зарождение "французской социологической школы". Понятие "социологизма", превосходство социального над индивидуальным. Дихотомия индивида и общества.

ТЕМА 1.4. КОНЦЕПЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

Г. Зиммель. Формы обобществления как воплощение индивидуальных связей. Ф. Теннис и его типология социальности. Община и общество. К. Маркс. Понятие "Das Gemeinwesen", человеческая сущность как совокупность общественных отношений.

ТЕМА 1.5. ФОРМАЛЬНО-РАЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОБЩЕСТВА

М. Вебер. Понятие идеальных типов и социального действия. Рационализация как свойство исторического развития. Общество как взаимодействие различных социальных реальностей.

ТЕМА 1.6. АМЕРИКАНСКАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Теоретическая социология: структурный функционализм. Т. Парсонс, Р. Мертон, П. Сорокин. Понятие социальной структуры и социальной стратификации. Интерпретативная социология: символический интеракционизм и этнометодология. Д. Мид, Г. Блумер, У. Томас, Г. Гарфинкель. Методы и приемы социологического исследования.

ТЕМА 1.7. ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ

Российская социология XIX века. Основные направления: позитивистское, психологическое, субъективное и др. М. Ковалевский, Е. Де-Роберти, Н. Кареев, Н. Михайловский, Г. Плеханов и пр. Советский период: 1920-е гг. - период активного развития отечественной социологии и ее институализация. Российский период творчества П. А. Сорокина. Начало 1930-х - антисоциологическая направленность официальной идеологии. 1950-60-е гг. - легализация социологии, возобновление социологических исследований в Советском Союзе. В. А. Ядов, А. Г. Здравомыслов, Ю. А. Левада, А. М. Румянцев. Новейшая история развития социологии в России.

ТЕМА 1.8. СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ: ОСНОВНЫЕ ШКОЛЫ И НАПРАВЛЕНИЯ

Переосмысление понятий классической социологии. Постмодернистские социологические концепции. Концепция глобализма. Э. Гидденс, Р. Робертсон, З. Бауман, П. Бурдьё, П. Штомпка.

Раздел 2. Эмпирическая составляющая социологического знания

ТЕМА 2.1. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Основные понятия социологического исследования. Этапы социологического исследования. Методы исследования. Исследовательская этика. Социологическая перспектива. Социологическое воображение.

ТЕМА 2.2. СОЦИАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ.

Основы социализации: значение социализации; природа и воспитание; социальная коммуникация; определение ситуации.

Понятие «личность». Характеристика личности, «самость». Теория «зеркального Я». Понятие «обобщенного другого».

Социализация в течении жизненного цикла: детство, подростковый период, молодость, зрелость, старость, смерть.

Понятие «ресоциализации».

Социальная структура: основные понятия, социальные статусы, роли, группы, институты, общества. Классификация социальных групп. Групповая динамика.

ТЕМА 2.3. СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ.

Понятие «культура». Соотношение социального и культурного. Методы социокультурного исследования. Составляющие культуры: нормы, ценности, символы и язык. Культура и миф: основные теории, идеология.

Единство и разнообразие культур: культурные универсалии, культурная интеграция, этноцентризм, культурный релятивизм, субкультуры и контркультуры, культурная эволюция.

ТЕМА 2.4. СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ.

Структура семьи: роль семьи; типы семьи; формы брака; функционалистская концепция проблемы семьи; конфликтологическая концепция проблемы семьи.

Альтернативные жизненные стили: причины разнообразия жизненных стилей; жизнь вне брака; незарегистрированный брак; семьи с родителями-одиночками.

ТЕМА 2.5. СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ.

Понятие «религия». Священное и профанное. Типы религиозных верований и практик. Социальные формы организации религии. Функции религии. Дисфункции религии. Подход конфликтологии и функционализма к религии. Проблемы взаимоотношений государства и религии.

ТЕМА 2.6. СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.

Обучение и образование. Функционалистский подход к образованию: завершение социализации; социальная интеграция; отбор; научные исследования и разработки. Конфликтология об образовании: воспроизводство социальных отношений в сфере производства; скрытый процесс обучения; органы управления; производственный капитал; кретенциализм.

Образование в современном мире.

ТЕМА 2.7. СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

Источники социальных изменений. Социальные факторы изменений. Подходы к изучению социальных изменений. Концепция социального прогресса.

Модернизация. Модернизация и индустриализация. Трансформация общества. Мировая система и процессы глобализации.

Коллективное поведение, его разнообразие. Предпосылки коллективного поведения. Механизмы поведения толпы.

Социальные движения: типы социальных движений; социальная революция; терроризм; причины социальных движений; социальные проблемы.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	18	-	-	16	12	-	-	22	6	-	-	30
Тема 1.1	2	-	-		1	-	-					
Тема 1.2	2	-	-		1	-	-					
Тема 1.3	2	-	-		2	-	-					
Тема 1.4	2	-	-		1	-	-					
Тема 1.5	2	-	-		2	-	-					
Тема 1.6	2	-	-		1	-	-					
Тема 1.7	4	-	-		2	-	-					
Тема 1.8	2	-	-		2	-	-					
Раздел 2	18	-	-	18	12	-	-	24	6	-	-	28
Тема 2.1	2	-	-		2	-	-					
Тема 2.2	2	-	-		2	-	-					
Тема 2.3	2	-	-		2	-	-					
Тема 2.4	2	-	-		2	-	-					
Тема 2.5	4	-	-		2	-	-					
Тема 2.6	2	-	-		1	-	-					
Тема 2.7	4	-	-		1	-	-					
Всего	36	-	-	34	24	-	-	46	12	-	-	58
<i>Консульт.</i>	2			-	2			-	2			-
ВСЕГО	72				72				72			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

Вопросы к экзамену:

1. Предмет и метод социологии.
2. Становление социологии как науки.
3. Причины возникновения социологии.
4. Закон трёх стадий О. Конта.
5. Институализация социологии как науки.
6. Социологическая концепция Э. Дюркгейма.
7. Теория конфликта Г. Зиммеля.
8. Типология социальности Ф. Тенниса.
9. Теория общества К. Маркса.
10. Концепция социального действия М. Вебера.
11. Структурный функционализм: Парсонс, Мертон, Сорокин.
12. Интерпретативная социология: Мид, Блумер, Томас.

13. Становление отечественной социологии: Ковалевский, Кареев, Михайловский.
14. Концепция глобализма: Гидденс, Бурдье, Штомпка.
15. Социологические исследования: этапы, метод, перспектива, воображение.
16. Основы социализации.
17. Понятие «личность».
18. Основные понятия социальной структуры.
19. Социология культуры: понятие, методы, составляющие.
20. Культура и миф.
21. Единство и разнообразие культур.
22. Социология семьи: структура, типы, формы брака, гендерные проблемы.
23. Социология религии: священное и профанное; типы, формы и функции религии.
24. Функционалистский подход к образованию.
25. Конфликтология об образовании.
26. Источники социальных изменений.
27. Мировая система и процессы глобализации.
28. Коллективное поведение; механизмы поведения толпы; причины социальных движений.

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

Основная литература:

1. Акмалова А.А. Словарь-справочник по социологии. М., 2010.
2. Антонов А.И. Социология семьи. М., 2010.
3. Афанасьев В.В. Западная социология XX века. М., 2010.
4. Волков Ю. Г. Социология. М., 2010.
5. Гараджа В.И. Социология религии. М., 2010.
6. Добренков В.И., Кравченко А.И. Социология. М., 2010.
7. Дугин А.Г. Социология воображения. М., 2010.
8. Немировский В.Г. Социология. М., 2010.
9. Павленок П.Д., Савинов Л.И., Журавлев С.И. Социология. М., 2010.
10. Соколов С.В. Социология. М., 2010.
11. Штомпка П. Социология. М., 2010.

Дополнительная литература:

1. Агеев В. С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. М., 1990.
2. Американская социологическая мысль. Тексты / Под ред. В.И. Добренкова. М., 1996.
3. Асп Э. Введение в социологию. СПб, 1990.
4. Большой толковый социологический словарь. В 2-х томах. М., 2001.
5. Блумер Г. Общество как символическая интеракция // Современная зарубежная социальная психология. М., 1984. С. 173-179.
6. Бурдье П. Социология политики. М., 1993.
7. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
8. Вебер М. Город. Пг., 1923.
9. Вебер М. История хозяйства. Очерк всеобщей социальной и экономической истории. Пг., 1923.
10. Волков Ю. Г., Добренков В. И., Нечипуренко В. Н., Попов А. В. Социология. М., 2006.
11. Волков Ю. Г., Нечипуренко В. Н., Попов А. В., Самыгин С. И. Социология: Курс лекций. М.; Ростов – на - Дону, 1999.

12. Воронцов А.В., Громов И.А. История социологии. XIX- нач. XX вв. В 2-х частях. М., 2005.
13. Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность: социология М. Вебера и веберовский Ренессанс. М., 1991.
14. Гидденс Э. Новые правила социологического метода // Теоретическая социология: Антология. В 2 ч. Составитель и общий редактор С.П. Баньковский. М., 2002. Ч. 2. С. 281-318.
15. Гидденс Э. Социология. М., 2005.
16. Гидденс Э. Ускользящий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. М., 2004.
17. Гидденс Э. Устройство общества: Очерк теории структуризации. М., 2005.
18. Голосенко И.А., Козловский В.В. История русской социологии XIX-XX вв. М., 1995.
19. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. М., 1997.
20. Давыдов Ю. Л., Роднянская И. Б. Социология контркультуры. М., 1980.
21. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991.
22. Дюркгейм Э. Социология и социальные науки // Метод в науках. СПб, 1911.
23. Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение. М., 1995.
24. Западно-европейская социология XIX века: Тексты. М., 2000.
25. Зборовский Г.Е. История социологии: классический и современные этапы. В 2-х частях. М., 2004.
26. Зборовский Г.Е. Общая социология. М., 2004.
27. Западно-европейская социология XIX века: Тексты. М., 2000.
28. Зиммель Г. Избранное. В 2-х т. М., 1996.
29. Зиммель Г. Социальная дифференциация. М., 1909.
30. Ионин Л. Г. Зиммель - социолог. М., 1984.
31. Ионин Л. Г. Социология культуры. М., 2000.
32. История теоретической социологии. В 4 т. М., 2002.
33. Кареев Н. И. Основы русской социологии. СПб, 1996.
34. Ковалевский М. Современные социологи. СПб, 1905.
35. Кондорсе Ж.А. Эскизы исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1930.
36. Конт О. Дух позитивной философии. СПб, 1910.
37. Конт О. Курс положительной философии в шести томах. Т. 1, 2. СПб. 1899-1901.
38. Кравченко А. И. Словарь по социологии / Под ред. Д. М. Гвишиани, Н. И. Лапина. М., 1989.
39. Култыгин В.П. Классическая социология. М., 2000.
40. Культурология / Под ред. проф. Г. В. Драча. Ростов-на-Дону, 1997.
41. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М., 1999.
42. Левада Ю. А. Статьи по социологии. М., 1993.
43. Маркс К. , Энгельс Э. Наемный труд и капитал // Маркс К. , Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 6. 1957.
44. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // Маркс К. , Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1.1957.
45. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1857-1858 гг. // Маркс К. , Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1.1957.
46. Малиновский Б. Магия, наука и религия. М., 1998.
47. Маркович Д. Общая социология. М., 1998.
48. Мендра А. Основы социологии. М., 1999.
49. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2006.
50. Миненков Г. Я. Введение в историю российской социологии. Минск, 2000.
51. Минюшев Ф. И. Социология культуры. М., 2009.
52. Михайлова Л. И. Социология культуры. М., 1999.

53. Основы социологии: Курс лекций в 2 ч. / Под ред. А. Г. Эфендиева. М., 1994.
54. Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000.
55. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии. М., 1994.
56. Смелзер Н. Социология. М., 1998.
57. Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. М., 1994.
58. Сорокин П.А. Дальняя дорога. М., 1992.
59. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
60. Современная американская социология // Под ред. В.И. Добренькова. М., 1994.
61. Социология. М., 1990.
62. Социология: история и современность // Ответственный редактор Ю.Г. Волков. Ростов-на-Дону, 2007.
63. Социология как предмет специального научного исследования: Сб. ст. М., 1992.
64. Тахтарев К.М. Социология как наука о закономерностях общественной жизни. Пг., 1916.
65. Теннис Ф. Эволюция социального вопроса. СПб, 1908.
66. Томпсон Д.Л., Пристли Д. Социология: Вводный курс. М., 1998.
67. Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. М., 1998.
68. Фролов С.С. Социология. М., 2003.
69. Фромм Э. Бегство от свободы. М., 2009.
70. Шибутани Т. Социальная психология. Ростов-на-Дону, 2002..
71. Шереги Ф.Э., Харчева В.Т., Сериков В.В. Социология образования: прикладной аспект. М., 1997.
72. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996.
73. Щепанский Я. Элементарные понятия социологии. М., 1969.
74. Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994.
75. Энциклопедический социологический словарь / Общ. ред. академика Г. В. Осипова. М., 1995.
76. Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. М., 1995.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра философии и истории

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:

Загорская Татьяна Викторовна, ст. преподаватель

Рецензенты:

Праздников Георгий Александрович, канд. филос. наук, профессор
Багдасарян Армине Гришаевна, канд. филос. наук, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.09.2016, регистрационный номер 2017-13/17

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	История религии
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «История религии» опирается на материал дисциплин «История» и «Философия», «Безопасность жизнедеятельности».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Эстетика», «Культурология», «Социология».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	
Очно-заочная	1 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Зачет
	Всего: 28 час.	2	42	2 / 72	
Заочная	1 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Зачет
	Всего: 6 час.	2	64	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Введение в изучение истории религии

Тема 1.1. Цели и задачи дисциплины. Происхождение и сущность религии. Предмет истории религии. История религии как наука и как учебный предмет. Место истории религии в системе знаний. Сопряженность с другими дисциплинами профессионального цикла подготовки специалиста.

Религия как сфера духовной жизни. Место религии в духовной культуре. Соотношение религии и мифологии. Религия и философия. Религия и наука. Религия и вера. Понятие религиозной веры и священного. Религиозная вера как основная черта религиозного сознания. Религия как связь человека и мира с Абсолютом. Основные концепции отношения Бога и мира. Пантеизм, деизм, теизм. Причины и время возникновения религии. Классификация религий. Ранние (архаичные) и ранне-социальные формы религии: фетишизм, анимизм, магия. Связь искусства и религии. Национальные (государственно-национальные) религии: сущностные признаки и классификация. Религии мировые: буддизм, христианство, ислам.

Раздел 2. Религии Древнего Востока

Тема 2.1. Религия Древнего Египта. Особенности развития египетской цивилизации. Основные черты древнеегипетской религии. Многоликий пантеон богов Древнего Египта. Теогонии и космогонии. Культ солнца. Культ живой и неживой природы. Обожествление реки Нил. Культ фараона как воплощенного бога. Восхождение фараона на небеса. Осирис – умирающий и воскресающий бог. Религиозная реформа Эхнатона и концепция единого божества. Культ предков. Представления о загробной жизни. Учение о загробном воздаянии. Идея страшного суда. Суд Осириса. Ритуально-магическая практика мумификации. Роль жречества в древнеегипетском обществе. Древнеегипетские храмы.

Тема 2.2. Религия Древней Месопотамии. Религия Древнего Ирана. Особенности развития месопотамских культов. Шумерские и месопотамские боги. Первый миф о потопе. Сошествие в ад. Миф об Инанне и Думузи. Мифы о возникновении Вселенной. Космогоническая поэма «Энума Элиш» («Когда наверху...»). Царские культы. Священная природа месопотамского властителя. Роль жречества в жизни общества. Храмы древней Месопотамии. Представления о загробной жизни. Поиски бессмертия. Эпос о Гильгамеше. Мировое влияние месопотамской культуры.

Хеттская и ханаанейская религиозная мысль. Конфликты между поколениями богов. Победа над драконом.

Маздеизм и зороастризм. Пророк Заратуштра, его жизнь и учение. Авеста. Представление о мире и об историческом развитии в зороастризме. Принцип всемирного дуализма. Ахура-Мазда и Ангро-Майнью. Культ в зороастризме: богослужения, очистительные обряды, молитвы, праздники, культ огня, особенности погребального обряда. Возвеличение бога Митры. Парсизм.

Раздел 3. Национально-государственные религии

Тема 3.1. Религия Древней Индии – индуизм. Возникновение и основные периоды развития индуизма. Культ доарийской Индии. **Ведизм.** (II-I тыс. до н.э.) Веды. Божественная триада (Брахма, Вишну и Шива) и происхождение мира. **Брахманизм** (IX-VIII вв. до н.э.). Первочеловек Пуруша и концепция происхождения мира. Кастовое деление общества. Священные тексты. Веды и ведическая литература: Самхиты, Брахманы, Араньяки, Упанишады. Араньяки. (Трансформация божественной триады: Брахма, Шива и Вишну). **Шиваизм и вишнуизм** – основные направления. Учение о человеке и его судьбе. Понятие сансары. Закон кармы. Состояние Мокша как освобождение из круговорота рождения и

смертей (сансары). **Индуизм:** возникновение индуизма как результат недовольства брахманизмом. Основные философско-религиозные направления индуизма: Джайнизм (IX-VI вв. до н.э.) – Джина Махавира – основатель джайнизма; пять обетов; аскеза. Сикхизм. Гуру Наннак (1469-1539). Проповедь единого бога. Священная книга сикхов «Ади Грантх» («Изначальная книга Реформа сикхизма при Гобинде Сикхе (1666 – 1708).

Современный индуизм.

Тема 3.2. Дальневосточные религии. Религия Древнего Китая. Религия Древней Японии – синтоизм.

Особенности системы верований и культов в древнем Китае. Почитание неба. Культ Неба. Инь и Ян как основа возникновения мира. **Даосизм:** Лао-цзы как основатель даосизма. Предание о деятельности Лао-цзы. Канон даосизма – Дао дэ цзин. Учение о дао и дэ, учение о мире и человеке. Строение Вселенной. «И цзин» («Книга перемен»). Идея бессмертия. Даосские пути достижения бессмертия. Принцип «недеяния». Трансформация даосизма: религиозный, философский, императорский. **Конфуцианство:** Конфуций – основатель конфуцианства. Философско-этическое учение Конфуция. Конфуцианский канон: «Пятизаконье» и «Четверокнижие». Идеи «пути», «золотого века», «благородного мужа». Культ императора. Культ семьи. Система образования и воспитания. Социальный идеал. Специфика обрядности. Роль традиций в жизни общества. Эволюция пантеона. Храмы в конфуцианстве. Конфуцианство в современном Китае. Этика Конфуция. Культ Конфуция. Совершенномудрый – этико-религиозный идеал конфуцианства. Религиозный культ. Обряды и праздники Древнего Китая.

Религия в современном Китае.

Синто – традиционная религия Японии. Происхождение и основные догматы синтоизма. Влияние религии Древнего Китая. Kami и их роль в жизни Японии и Человека. «Кодзики» – основной канон синтоизма. Почитание предков. Эволюция синто. Культ Аматерасу – богини солнца, прародительницы императорского рода. Культ императора. Праздники синто. Храмовые комплексы. Храмовый и домашний синтоизм. Синтоизм и буддизм. Синтоизм в современной Японии.

Тема 3.3. Религии первых цивилизаций. Мифология и религия Древней Греции и Рима.

Особенности древнегреческой мифологии и религии. Космогония и теогония древних греков. Олимпийский пантеон. Основные мифы о богах олимпийцах. Герои древнегреческих мифов и их роль в греческой мифологии. Пандемониум древних греков (духи и демоны, нимфы, дриады, наяды и пр.). Важнейшие культовые места: древнейшие храмовые постройки. Служители культа: состав жречества и его функции. Календарь и праздники древних греков: олимпийские, пифийские, истмийские, немейские игры. Значение и роль древнегреческих мистерий. Элевсинские мистерии. Молитва и жертвоприношение у древних греков. Виды жертвоприношений: дары, воскурение благовоний, возлияния, кровавые, в т.ч. человеческие, жертвы. Погребальные обряды. Представления о смерти и загробной жизни. Некрополи. Религия Древней Греции после принятия христианства.

Религия Древнего Рима и ее отличительные черты. Влияние греков и этрусков на становление религии Древнего Рима. Введение понятия «религия» («religium»). Разделение религии римлян на религию патрициев и плебеев. Обожествление императора. Идея Dea Roma (покровительницы Рима). Пантеон Древнего Рима: влияние олимпийских богов. Эклектизм религии римлян и его последствия. Обожествление абстрактных понятий. Демонология: отличия демонов от богов: демоны (гении) – низшие божества, посредники между богами и людьми. Характеристика демонов, их место и роль в общественной и частной жизни римлян. Обожествление событий повседневной жизни. Обряды и культы Древнего Рима. Жречество: авгуры, магистраты, понтифики. Виды жертвоприношений: дары, возлияния, кровавые жертвы. Регулярные и ситуационные обряды. Представления о смерти и посмертном существовании. Погребальный обряд, погребальная процессия, их

значение для дальнейшей жизни мертвых и живых. Судьба религии Древнего Рима после распространения христианства.

Тема 3.4. Религии ранних европейских цивилизаций. Язычество восточных славян.

Религия древних кельтов. Образование государства Галатия. Проблемы реконструкции религии древних кельтов. Пантеон и пандемониум кельтов. Отличительные признаки высших существ. Оборотничество. Религиозные обряды кельтов: жертвоприношения – ритуальные убийства. Религиозная организация: друиды, поэты-песнопевцы. Культ правителя. Религиозная организация друидов: функции, роль, значение в жизни кельтов. Огамическое письмо. Культовые места друидов: Стоунхедж. Представления о загробном мире. Причины исчезновения религии Галлии.

Религия древних германцев и скандинавов. Возникновение и генезис религии древних германцев и скандинавов. Проблема источников. Космогония и теогония. Асы и ваны. Мировая ось – ясьень Иггдрасиль. Германо-скандинавский пандемониум. Спутники богов: норны, карлики, тролли, великаны и др. Эсхатологические представления германцев – рагнарёк (сумерки богов). Религиозный культ и религиозная организация. Жречество. Обоожествление вождя. Военные религиозные мужские и женские союзы. Представления о загробной жизни: нифльхейм и валгалла.

Этногенез и становление религии древних славян. Взаимодействие славян с италиками, кельтами, германцами, скифами. Проблема реконструкции славянской религии. Этапы развития религии древних славян и основные религиозные понятия (вера, чудо, диво и пр.). Проявление тотемизма в почитании животных и растений. Идея оборотничества. Представление о божестве как подателе богатства. Пантеон восточных славян и трансформация верховных богов. Культ Рода. Культ Перуна. Низшая мифология (неведомая и нечистая сила) и ее роль в повседневной жизни славян. Проявление язычества в повседневной жизни: ритуализация рождения, смерти, свадьбы. Праздники и обряды. Календарные праздники: масленица, коляда, купала и др. Жречество и жертвоприношение славян. Отсутствие жрецов и храмов у восточных славян. Идолы. Требища. Волхвы и их роль в религиозной жизни славян. Представления о загробном мире. Эволюция представлений о посмертном существовании: от кремации к ингумации. Могилы: урны, курганы, избы. Попытка создания государственной религии на основе славянского язычества. Религиозная реформа 980 г. Элементы язычества восточных славян в культуре и обыденной жизни современного человека.

Раздел 4. Зарождение монотеистических религий. Мировые религии

Особенности мировых религий: монотеизм, универсализм, прозелитизм, космополитизм. Роль харизматической личности в истории мировых религий.

Тема 4.1. Возникновение древнееврейских верований и трансформация иудаизма из политеистической в монотеистическую религию. Вероучение иудаизма. Источники. Культ Яхве (Элохим, Саваов, Иегова) как единого Бога – Творца. Учение о богоизбранности еврейского народа. Священные тексты иудаизма. 39 книг Ветхого Завета, его составные части: 1) Закон (Тора), или пятикнижие Моисея (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие); 2) Пророки (Невиим) – 21 книга (ранние пророки: книги Иисуса Навина, Судей, четыре книги Царств, поздние пророки: 3 книги «больших пророков» (Исаии, *Иеремии* и Иезекииля) и 12 «малых пророков» (Осии, Иоила, Амоса, Авдия, *Ионы*, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии, Малахии); 3) Писания (Ктувим) – 13 книг (*Псалмы*, *Притчи Соломона*, *Песнь Песней*, *Руфь*, *Плач Иеремии*, *Экклезиаст*, *Эсфирь*, Даниила, Ездры, Неемия, две книги Хроник, или Паралипоменон). Талмуд: Мишна (Галаха и Аггада) и Гемара как собрание религиозно-догматических и правовых положений иудаизма. Особенности вероучения и культа. Идеи мессии, загробной жизни, предопределённости, завета, богоизбранности евреев. Каббала как учение о мистическом содержании Торы. Современные религиозные течения в иудаизме (ультраортодоксальный иудаизм, ортодоксальный иудаизм,

консервативный иудаизм, реформистский иудаизм, реконструкционистский иудаизм). Ритуалы и праздники в иудаизме. Стена плача. Холокост как крайнее проявление антисемитизма и национальная трагедия еврейского народа.

Тема 4.2. Мировые религии. Буддизм. Возникновение буддизма: история и предание. Личность Сиддхартхи Гаутамы Шакьямуни. «Трипитака» – свод священных текстов буддизма. Четыре «благородные истины» – основы буддийского вероучения. Восьмеричный путь спасения. Пять заповедей. Буддийская трактовка дхармы, кармы, сансары. Понятие нирваны. Этика буддизма. Основные направления в буддизме: хинаяна и махаяна, их особенности. Ваджраяна. Распространение буддизма в Центральной Азии и на Дальнем Востоке. Буддизм в Китае. Чань-буддизм. Буддизм в Японии. Дзен-буддизм. Проникновение буддизма в Тибет. Ламаизм. Далай-Лама. Моральные принципы буддизма. Буддийские храмы. Буддийские праздники. Буддизм в России. Буддизм в современном мире.

Тема 4.3. Мировые религии. Христианство. Основные концепции возникновения. Истоки христианства: социально-экономическое и политическое развитие Римской империи в первые века н.э. Влияние религиозных, философских, этических воззрений на возникновение христианства. Учение о личности Иисуса Христа: мифологическая и историческая школа. Раннее христианство. Формирование христианского культа. Иисус Христос – центральная фигура христианства. Библия (Новый Завет) – священный текст христианства. Структура и основное содержание. История создания Евангелий. Канон и апокрифы. Превращение христианства в официальную религию. Апологеты христианства. Борьба с ересями. Вселенские соборы и формирование системы догматов. Христианские таинства. Праздники. Раскол христианства в XI веке. Собор 1054 года. Христианство в Средние века и в Новое время.

Католицизм. Римская католическая церковь: особенности церковной иерархии, вероучения и культа. Отличительные особенности католицизма. Католическая церковь – государство Священного Престола. Государство Ватикан, его структура и иерархия. Культ Папы Римского. Католические церкви восточного обряда. Католицизм в России.

Кризис католицизма в XIX в.

Православие. Православные церкви. Вероучение и культ. Православные автокефальные церкви. Принятие Киевской Русью христианства. Крещение Руси. Двоеверие. Влияние христианства на формирование русской культуры. Православная церковь и история России. Идея Москвы – Третьего Рима. Раскол в русской православной церкви. Реформа патриархат Никона. Протопоп Аввакум. Соловецкий бунт 1658-1678 гг. Старообрядчество: поповщина и беспоповщина. Церковная реформа XVIII века. Патриарх Тихон. Эволюция русского православия после Октябрьской революции 1917 года. Современная русская православная церковь.

Протестантизм. Общественно-исторические условия возникновения протестантизма. Период Реформации в Западной Европе. Кризис римско-католической церкви. Мартин Лютер и его учение. 95 тезисов и реакция Рима. История появления термина «протестантизм». Основные положения протестантизма. Противоречия католицизма и протестантизма. Основные направления протестантизма. *Лютеранство*: основы вероучения и культа. Таинства. *Кальвинизм*: Жан Кальвин и его учение. Англиканство: отрицание Священного Предания, икон, культа святых. Основные таинства.

Протестантское сектантство. История развития протестантизма. Особенности позднего протестантизма. *Баптизм*: история возникновения, особенности вероучения и культа. Праздники. Баптизм в России. *Пятидесятничество*: крещение Духом Святым. Святые дары. Радения. *Адвентизм*: ожидание конца света. Основные направления адвентизма, их особенности. *Иеговизм*: история возникновения. Особенности вероучения и культа. Понимание роли Иисуса Христа. «Сторожевая башня». Иеговизм в России.

Тема 4.4. Мировые религии. Ислам. Исторические условия и предпосылки возникновения ислама. Пророк Мухаммед, его деятельность и учение. Халифы и Халифат. Источники и основы вероучения ислама. Коран – «книга книг» мусульман. Идея

несотворённости Корана Сунна – священное предание ислама. Основная догматика. Аллах и его посланник. Идея покорности. Учение о редопределении в исламе. Загробный мир мусульман. Страшный суд. Ангелы и демоны. Обряды и предписания мусульман. Шариат. Пять «столпов веры» – шахада, намаз, саум, хаджж, закят. Понятие джихада. Праздники и посты. Святые места. Шариат. Культура ислама.

Основные направления ислама: суннизм и шиизм, их особенности. Суфизм. Исламский фундаментализм. Ислам в неарабских странах. Ислам в современном мире.

Раздел 5. Религия в современном мире

Тема 5.1. Религиозные движения в современном мире. Религия как государственный институт. Религия и политика. Процессы секуляризации религии. Современное сектантство. Экуменизм.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	2	-	-	2	2	-	-	2	0,5	-	-	4
Тема 1.1	2	-	-		2	-	-					
Раздел 2	4	-	-	8	4	-	-	8	1	-	-	10
Тема 2.1	2	-	-		2	-	-					
Тема 2.2	2	-	-		2	-	-					
Раздел 3	8	-	-	12	8	-	-	14	1,5	-	-	22
Тема 3.1	2	-	-		2	-	-					
Тема 3.2	2	-	-		2	-	-					
Тема 3.3	2	-	-		2	-	-					
Тема 3.4	2	-	-		2	-	-					
Раздел 4	14	-	-	14	12	-	-	16	2	-	-	24
Тема 4.1	2	-	-		2	-	-					
Тема 4.2	4	-	-		4	-	-					
Тема 4.3	4	-	-		4	-	-					
Тема 4.4	4	-	-		2	-	-					
Раздел 5	4	-	-	2	2	-	-	2	1	-	-	4
Тема 5.1	4	-	-		2	-	-					
Всего	32	-	-	38	28	-	-	42	6	-	-	64
<i>Консульт.</i>	2			-	2			-	2			-
ВСЕГО	72				72				72			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Темы для докладов:

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

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

Вопросы к зачету:

1. Содержание понятия религии.
2. Функции и содержание религии.
3. Архаичные формы религии – краткая характеристика.
4. Отличительные особенности религий Древнего Востока.
5. Зороастрийский культ и его особенности.
6. Религии Индии. Ведизм – брахманизм – индуизм.
7. Вишнуизм и шиваизм: учение, аватары, мифология.
8. Конфуцианство: этика и религиозный культ.
9. Даосизм: философия и религия.
10. Синтоизм. Объекты почитания в синтоизме.
11. Религия Древней Греции: древнегреческий синкретизм.
12. Религия Древнего Рима. Концепция «Божественного города».
13. Язычество древних славян. Восточные славяне и принятие христианства.

14. Иудаизм. Основные принципы вероучения. Священные тексты. Направления в иудаизме.
15. Возникновение буддизма. Будда: этапы жизненного пути и формирование учения.
16. Буддизм: религия и философия. Основные направления в буддизме.
17. Учение о четырех благородных истинах и восьмеричном пути спасения в буддизме.
18. Раннее христианство. Исторический Иисус. Проблема источников.
19. Происхождение и состав Библии. Ветхий и Новый Завет.
20. Католицизм. Институт папства. Особенности культа. Католическая догматика.
21. Православие. Православные таинства. Православная догматика. Православные праздники.
22. Протестантизм. Многоликость и основные направления протестантизма.
23. История русской православной церкви: важнейшие вехи развития.
24. Возникновение ислама. Личность и жизнь Мухаммеда.
25. Коран и Сунна. Пять «столпов ислама».
26. Направления в исламе: суннизм, шиизм, суфизм.
27. Новые религиозные движения в России и за рубежом.

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

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

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

Энциклопедии, словари, справочники:

1. Библейская энциклопедия. Издание Свято-Троце-Сергиевой Лавры, 1990 (Репринтное издание).
2. Буддизм: иллюстрированная энциклопедия. М.: ЭКСМО, 2012. – (Религии мира).
3. Иллюстрированная история религий/ Авт-сост. Д.П. Шентепи де ля Соссей. М.: Эксмо, 2008 (Классическое справочное издание).
4. Индуизм: йога, тантризм, кришнаизм / Сост. С.В. Пахомов. СПб: Амфора, 2002.
5. Ислам: иллюстрированная энциклопедия. М.: ЭКСМО, 2011. – (Религии мира).
6. Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980; Т. 2. – М., 1982. (И др. издания).
7. Неттелхорст Р.П. Библейские образы: Истории из Ветхого и Нового Заветов/ Пер. с англ. А.В. Милосердовой. М.: АРТ-РОДНИК, 2008.
8. Попова Н.Н. Античные и христианские символы. СПб: Аврора; Калининград: Янтарный сказ. 2003.

9. Религии мира. Новейший словарь/ Сост. А.И. Богомолов. Ростов н/Д.: Феникс, 2005.
10. Религии мира. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. М.: Вече, 2006.
11. Религии мира. Энциклопедия. В 2-х т. / Гл. ред. М.Д. Аксенова. М.: Аванта +, 1997.
12. Рыжов К.В. Кто есть кто в мире религий. М.: Вече, 2008.
13. Словарь символов и знаков: сюжеты и явления в символах /Авт.-сост. Н.Н. Роголевич. М., 2004.
14. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М.: Крон-Пресс, 1997.
15. Словарь церковных терминов/ Сост. Д. Покровский. М.: Крон-Пресс, 2002.
16. Элиаде М., Кулиано И. Словарь религий, обрядов, верований. М.: Академический проект, 2011.

Книги:

1. Альбедиль М. Буддизм. СПб: Питер, 2007. – (Серия «Религии мира»).
2. Аомстронг К. История бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе. / Пер. с англ. 3-е изд. М.: Альпина нон фикшн, 2011.
3. Боги. Брахманы. Люди. Четыре тысячи лет индуизма. М., 1969.
4. Васильев В. Религии Востока: Конфуцианство, буддизм и даосизм. М.: Либроком, 2013.
5. Видеман А. Религия древних египтян. М.: Центрполиграф, 2009.
6. Грейвс Р. Мифы Древней Греции. М., 1992.
7. Емельянов В.В. Древний Шумер: Очерки культуры. СПб, 2001.
8. Желябовская Л.В. Религии мира. Религия Индии. М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2006.
9. Жудинова Е. Религии мира. Протестантизм. М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2006.
10. Зелинский Ф.Ф. История античных религий. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.
11. Ключевский В.О. Православие в России. М.: Мысль, 2000.
12. Ключков И.С. Духовная культура Вавилонии. М., 1983.
13. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. М., 1983.
14. Крамер С.Н. Шумеры: первая цивилизация на Земле. М., 2002.
15. Крывелев И.А. История религий. В 2 т. М.: Мысль, 1988.
16. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1994.
17. Липинская Я., Марциняк М. Мифология Древнего Египта / Пер. с польского Э.Я. Гессен. М.: Искусство, 1983.
18. Мень А. Библия и литература: Лекции. М., 2002.
19. Мень А. Истоки религии: Природа веры. Человек во вселенной. Перед лицом Сущего. М.: Фонд Александра Меня, 2006.
20. Мень А. Сын человеческий. 4-е изд. М., 1991.
21. Николь Д. Мир ислама/ Пер. с англ. Н.С. Соколовой М.: ООО ТД «Издательство «Мир книги», 2007.
22. Райт Р. Эволюция Бога: Бог глазами Библии, Корана и науки. / Пер. с англ. У. Сапциной. М.: Эксмо, 2012.
23. Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М., 1993.
24. Русское православие: вехи истории. М., 1989.
25. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М.: Книга, 2009.
26. Токарев С.А. Ранние формы религии. М.: Политиздат, 1990.
27. Томас Э. Будда. История и легенды / Пер. с англ. А.Б. Вальдман. М.: ЗАО Центрполиграф, 2003.

28. Фрезер Дж.Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. М.: Академический Проект, 2012 (или любое другое издание).
29. Фрезер Дж.Дж. Фольклор в Ветхом завете. М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003 (или любое другое издание).
30. Шеппинг Д. Мифы славянского язычества. М.: Изд-во Гаудеамус, Академический проект, 2014.
31. Штереншис М. Три веры в одного бога. Герцлия: Исрадон, 2008.
32. Циркин Ю. Б. Мифы Древнего Рима. М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2000.
33. Шагинов И.Ю. Религии мира. Религии Дальнего Востока. М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2007.
34. Элиаде М. История веры и религиозных идей. М.: Академический Проект, 2012. Т. 1-3.

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

1. Все о мировых религиях. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.religiya.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Словари и энциклопедии на Академике. [Электронный ресурс]. URL: <http://dic.academic.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра зарубежного искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Авторы-составители:

Исламова Алла Каримовна, канд. филол. наук, доцент
Коваленко Галина Вячеславовна, канд. искусствоведения, профессор
Румянцева Марина Борисовна, канд. филол. наук, доцент
Цимбал Ирина Сергеевна, канд. искусствоведения, профессор

Рецензенты:

Максимов Вадим Игоревич, зав. кафедрой, докт. искусствоведения, профессор
Бертёнова Татьяна Олеговна, канд. искусствоведения, доцент
Степанова Полина Михайловна, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.09.2016, регистрационный номер 2017-11/18

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	История зарубежной литературы
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина находится во взаимосвязи с дисциплинами «История русской литературы», «История зарубежного театра», «История зарубежного ИЗО».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	-
	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Экзамен
	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	-
	4 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Экзамен
	Всего: 120 час.	4	92	6 / 216	
Очно-заочная	1 семестр: 5 часов.	-	31	1 / 36	-
	2 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Экзамен
	3 семестр: 8 часов.	-	28	1 / 36	-
	4 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Экзамен
	Всего: 23 час.	4	189	6 / 216	
Заочная	1 семестр: 5 часов.	-	31	1 / 36	-
	2 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Экзамен
	3 семестр: 8 часов.	-	28	1 / 36	-
	4 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Экзамен
	Всего: 23 час.	4	189	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ

Тема 1.1. Литература Древней Греции.

1.1.1. Общая характеристика и периодизация литературы античного мира.

Становление литературы как одной из форм общественного сознания. Миф в его отношении к действительности. Содержательные и художественные аспекты мифа. Появление письменности и первых авторских литературных произведений. Зарождение античной литературы и основные этапы ее исторического развития в Древней Греции и Риме. Формирование системы основных литературных жанров.

1.1.2. Общая характеристика и периодизация древнегреческой литературы.

Социально-исторические факторы возникновения и культурные центры распространения древнегреческой литературы. Интерпретация мифов в устном творчестве аэдов и рапсодов. Становление эпического сказа. Исторические стадии развития древнегреческой литературы и их особенности. Архаический период. Классический период. Эллинистический период. Период римского владычества.

1.1.3. Древнегреческий героический эпос (VIII век до н.э.).

Эпос как древнейший род литературы. Военно-героический эпос Гомера «Илиада». Цикл легенд о Троянской войне и их отношение к исторической действительности. Сюжетная разработка темы рока и ее развитие. Героико-приключенческий эпос Гомера «Одиссея». Значение творчества Гомера в истории эпоса.

1.1.4. Древнегреческий дидактический эпос (VII век до н.э.).

Развитие познавательных и воспитательных функций литературы и становление дидактического эпоса. Изображение мира и объяснение природы сущего в дидактическом эпосе Гесиода «Теогония». Формы и образы поучительного рассказа в дидактической поэме Гесиода «Труды и дни».

1.1.5. Древнегреческая лирика (VII-V века до н.э.).

Возникновение лирики как одного из родов литературы. Происхождение лирических жанров (ямб, элегия, мелика). Архилох – первый лирический поэт. Дидактическая поэзия и ямбические стихи Архилоха. Политические и военно-патриотические элегии Тиртея. Элегическая поэзия Феогнида. Сольная мелика Алкея и Сапфо. Дионисийские мотивы в мелической поэзии Анакреонта. Анакреонтический стиль в лирике. Хоровая мелика и ее разновидности. Эпиникии Пиндара.

1.1.6. Древнегреческая литература эллинистического периода (IV-I века до н.э.).

Политическая карта древнегреческого государства в период эллинизма. Основание музея в Александрии. Формирование новых философских учений – стоицизма, кинизма, эпикуреизма. Этика Эпикура. Возникновение школ поэзии и филологии в Александрии. Классические традиции и новые стилевые направления в произведениях александрийских поэтов. Феокрит – поэт малых форм и крупнейший представитель александрийской школы.

1.1.7. Древнегреческая литература периода римского владычества (I век до н.э.- IV век н.э.).

Римская экспансия и закат эллинистической культуры. Плутарх – продолжатель дидактического направления в писательском творчестве. Тема духовно-нравственного совершенствования личности и общества в «Моралиях» Плутарха. Опыт поучительных жизнеописаний в «Биографиях» Плутарха. Лукиан как представитель и критик второй софистики. Позиция Лукиана по отношению к культурному опыту прошлого и ее выражение в сатирических диалогах и посланиях.

1.1.8. Древнегреческий роман.

Поздняя повествовательная проза Древней Греции и становление романа. Родовые признаки романа и законы романного жанра (сочетаемость эпического, лирического и драматического начал). Сюжетно-драматическая организация рассказа о частных судьбах в романах Харитона и Ахилла Татия. Эпическая перспектива историй личной жизни в романе Гелиодора «Эфиопика». Лирический стиль повествования в буколическом романе Лонга «Дафнис и Хлоя».

Тема 1.2. Литература Древнего Рима.

1.2.1. Общая характеристика и периодизация древнеримской литературы.

Римская литература как новый этап в истории словесного творчества античных времен. Основные стадии общественной истории Рима. Своеобразие культуры Рима и ее связь с культурными традициями Древней Греции. Древнейшие образцы письменной литературы Рима: вольные переводы греческих текстов, произведения первых римских поэтов (Ливий Андроник, Гней Невий). Исторические границы и основные этапы развития древнеримской литературы.

1.2.2. Римская литература эпохи республики (I век до н.э.).

Культура и общество Древнего Рима в период кризиса республики. Дидактическая поэма Лукреция «О природе вещей». Мировоззренческие и философские основы поэмы. Особенности композиции и стиля поэтического языка. Развитие поэзии малых форм в литературе конца Республики. Поэты-неотеоретики и их литературная программа. Катулл как представитель новой поэтической школы и самобытный поэт. Образ лирического героя Катулла и авторский принцип свободы самовыражения. Лирические мотивы в поэмах Катулла «Аттис» и «Свадьба Пелея и Фетиды».

1.2.3. Римская литература начала империи (I век до н.э.).

Социально-политическая обстановка и культура начала империи. Завершение распада республики. Учреждение принципата Августа. Становление «официальной идеологии» и теория «золотого века». Распространение учений стоицизма и эпикуреизма и их роль в развитии литературы. Литературные кружки Мецената, Мессалы, Поллиона. Ведущие жанры и крупнейшие писатели «золотого века» (Вергилий, Гораций, Овидий).

1.2.4. Римская литература ранней и поздней империи (I–IV века н.э.).

Социально-культурная среда древнего Рима времен укрепления и упадка империи. Обращение писателей к социальной проблематике текущего времени и развитие прозаических жанров повествовательного письма. Становление римского романа. Критическое осмысление жизненной реальности в романе Петрония «Сатирикон». Ирония и сатира как способы выражения авторской позиции в романе «Сатирикон». Тема судьбы человека в современном мире в романе Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел».

Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ

Тема 2.1. Средневековый эпос (III – XII века).

2.1.1. Общая характеристика и периодизация средневековой литературы.

Пути и вехи литературной истории средневековья в странах Западной Европы. Великое переселение народов и распад Римской империи. Образование культурных ареалов кельтских, романских и германских народов. Формирование феодальных государств и становление национальных культур. Региональная общность и национальное своеобразие западноевропейских литератур. Роль и влияние фольклорных истоков, античного наследия и религиозно-христианских учений в развитии писательского творчества в эпоху средневековья. Возникновение литературных направлений и исторические периоды их подъема в эпоху средневековья.

2.1.2. Кельтский эпос.

Фольклорные и мифологические истоки эпических сказов. Ирландские саги как древнейшие памятники эпической прозы и поэзии средневековья. Создатели и хранители кельтского героического эпоса. Сказания уладского цикла: жизненная история героя, особенности героического образа-характера. Саги о Финне и их переработка в «Песнях Оссиана». Ирландские сказы о чудесных плаваниях.

2.1.3. Древнескандинавский эпос.

Древнегерманские истоки скандинавской эпической поэзии. Исторические и локальные границы формирования скандинавского эпоса. Литературные переложения исландских саг в собрании «Старшей Эдды». Мифологические песни «Старшей Эдды»: теогония; история создания, гибели и нового рождения мира. Героические песни «Старшей Эдды» и их связи с древнегерманским эпосом. Издание «Младшей Эдды»: поэзия и поэтика героических песен скальдов.

2.1.4. Французский героический эпос. «Песнь о Роланде».

Становление и развитие французского национального эпоса. Народные версии героических песен, импровизации певцов-жонглеров, литературная обработка и художественная стилизация героических песен-поэм. «Песнь о Роланде» как классический образец средневековой эпической поэзии. Идея национального единства и ее тематическое воплощение в сюжетно-драматическом действии поэмы о Роланде. Конфликтное развитие сюжетной линии Роланд – Ганелон: тема всеобщей защиты страны от внешних врагов и проблема внутренних междоусобиц. Обнаружение моральной коллизии в сюжетной линии Роланд – Оливье: тема рыцарской верности патриотическому долгу и проблема неумеренного своеволия.

2.1.5. Немецкий героический эпос. «Песнь о Нибелунгах».

Народные эпические традиции и их обновление в песнях шпильманов. Переосмысление сюжетов и изменения форм народных эпических сказов под влиянием французских образцов. «Песнь о Нибелунгах» как крупнейший памятник немецкого героического эпоса. Архаические составляющие содержания и куртуазные черты поэмы о Нибелунгах. Код древнего мифа в эпическом описании частных судеб. Легенда о Нибелунгах и ее истолкование как вести о власти рока над людьми. Соотношение героического и романического (сугубо личностного) начал в эпическом повествовании «Песни о Нибелунгах».

Тема 2.2. Рыцарская литература (XII – XIII века).

2.2.1. Куртуазная лирика.

Эпоха зарождения рыцарской культуры средневековья. Образование сословной организации рыцарства. Формирование этических и эстетических идеалов куртуазности. Первые опыты художественной интерпретации рыцарских идеалов в поэзии провансальских трубадуров и труверов. Поэтическая концепция идеальной любви и ее воплощение в образах прекрасной дамы и совершенного рыцаря. Поиски законченных форм и размежевание приверженцев «ясного» и «темного» стилей. Крупнейшие поэты-лирики Прованса: Бернарт де Вентадорн, Бертран де Борн.

2.2.2. Рыцарский роман.

Мифологические и литературные истоки рыцарского романа: кельтские сказания о короле Артуре и рыцарях круглого стола; бретонские лэ; готические легенды рока. Основные группы рыцарских романов. Концептуальная и лирическая разработка темы частной судьбы в лэ Марии Французской. Сюжетно-драматическое воплощение проблем общественного долга и личной ответственности в цикле романов о Тристане и Изольде. Развитие коллизии между куртуазным идеалом и жизненной действительностью в романах Кретьена де Труа. Конфликты злого рока и доброй воли в эпическом изображении судьбы человека в мире в романах о святом Граале.

Тема 2.3. Городская литература (XII-XIII века).

2.3.1. Повествовательные жанры городской литературы.

Социально-культурные предпосылки подъема городской литературы в эпоху зрелого средневековья. Фаблио – старейший поэтический и повествовательный жанр городской литературы. Жанровые особенности и типологические разновидности фаблио как формы фабульного рассказа. Сюжетные разработки фабул в фаблио социальной и дидактической направленности. Формирование аллегорического стиля повествования в цикле сюжетных рассказов о Лисе-Ренаре. Тематическое объединение сюжетных линий и развитие аллегории как способа изображения действительности и в жанровой структуре «Романа о Лисе». История создания «Романа о Розе» Гильома де Лорриса и Жана де Мена. Борьба идей и их отражение в аллегорической системе образов «Романа о Розе». Возвышение и развенчание куртуазного идеала.

2.3.2. Городская лирика.

Латинские стихи вагантов как ранние образцы городской лирики. Эпикурейские мотивы в песнях вагантов. Становление городской поэзия на национальных языках: актуальные темы частной и общественной жизни в стихах Рютбёфа; морально-дидактическое содержание творчества мейстерзингеров. Традиции и образы городской лирики в поэзии позднего средневековья: жизненный путь и творчество Франсуа Вийона.

Тема 2.4. Творчество Данте и итоги литературной истории средневековья.

Данте Алигьери (1265-1321) – великий поэт средневековья и предвестник нового времени. Путь Данте в эпоху перемен: политическая деятельность и поэтическое творчество; осмысление жизненной реальности и поиски идеала. Реалистические тенденции и философские абстракции «сладостного нового стиля» в ранней лирике Данте. Художественные образы и мистические символы истории любви в лирической повести «Новая жизнь». Морально-философский трактат «Пир» как воплощение противоречий средневекового мышления переходной поры: утверждение канона об ограниченности разума и преодоление замкнутости схоластической науки. Обобщение философских идей и творческого опыта Данте в поэме «Божественная комедия». Отражение дуализма средневекового сознания в художественной картине двух миров. Образы реальности и аллегории видений в картинах дантова ада. Соотношение средневековых традиций и гуманистических тенденций в литературной мысли Данте.

Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Тема 3.1. Итальянский Ренессанс (XIV-XVI века).

3.1.1. Общая характеристика и периодизация литературы эпохи Возрождения.

Эпоха Возрождения (Ренессанс) – период наивысшего подъема в развитии западноевропейской культуры позднего средневековья. Экономические и социальные предпосылки культурного расцвета в странах Западной Европы. Становление мировоззренческих, ценностных и эстетико-художественных ориентиров в искусстве Ренессанса. Региональная общность и национальное своеобразие литературных течений в странах европейского Запада в эпоху Возрождения. Периодизация литературной истории эпохи Возрождения.

3.1.2. Общая характеристика Итальянского Ренессанса.

Социально-экономические предпосылки культурного роста в Италии периода позднего средневековья. Формирование идеи самоценности человека в общественном сознании и развитие этой идеи в литературной мысли эпохи Возрождения в Италии. Влияние античного наследия и предшествующего опыта национальной литературы на творчество итальянских писателей-гуманистов. Основные этапы итальянской литературной истории в эпоху Возрождения, их особенности и крупнейшие представители.

3.1.3. Творчество Ф.Петрарки (1304-1374).

Ф.Петрарка как идеолог и поэт раннего Ренессанса. Творческий путь Петрарки от освоения классического наследия к утверждению гуманистических идей Возрождения. Поэтические и морально-философские опыты писателя на латинском языке. Поэма «Африка», «Послания» и автобиографический трактат «О презрении к миру» и их значение в идейном оформлении гуманистического движения. Лирическая и публицистическая поэзия Петрарки на итальянском языке. Традиционные мотивы античной и провансальской лирики в «Книге песен». Художественные приемы обобщения гуманистических идей в аллегорической поэме Петрарки «Триумфы».

3.1.4. Творчество Дж.Боккаччо (1313-1375).

Дж.Боккаччо – основатель художественного метода ренессансного реализма. Фольклорные и литературные источники творчества Боккаччо. Формирование образа земного мира как средоточия жизненных устремлений человека в романе «Филоколо» и поэме «Филострато». Развитие ренессансной концепции «естественного человека» в пасторальных идиллиях «Амето» и «Фьезоланские нимфы». Лирическая повесть «Фьяметта»: образное воплощение природного начала в человеке и создание индивидуального характера через описание опыта чувств. Картина жизни и нравов ренессансной Италии в книге новелл Боккаччо «Декамерон».

3.1.5. Итальянская литература конца высокого Возрождения и поздний Ренессанс.

Формирование нового центра гуманистической культуры в Ферраре и его влияние на литературную жизнь в стране. Усиление влияния античных и средневековых традиций в итальянской литературе XV-XVI веков. Гротеск и гипербола как способы иронической трактовки тем героического эпоса и рыцарского романа в поэме М.Боярдо «Влюбленный Роланд». Появление элементов барочной техники в сюжетном построении поэмы Боярдо. Развитие стиля барокко в поэме Л.Ариосто «Неистовый Роланд» применительно к разветвлениям сюжетных линий и к целостной структуре повествовательного жанра. Критическая направленность и гуманистическая целеустремленность литературной мысли М.Боярдо и Л.Ариосто. Творчество Т. Тассо.

Тема 3.2. Гуманизм в Германии и Нидерландах.

3.2.1. Гуманистическое движение в Германии (XVI век).

Хронологические границы и национальные особенности Возрождения в Германии. Проникновение гуманистических течений в общественную мысль Германии и роль культурных центров в их распространении. Идеологическая подготовка и возникновение протестантского движения за реформирование церкви. Социально-политическое содержание и гуманистический смысл движения Реформации. Выступления Мартина Лютера как выражение национальных идеалов свободы и духовного раскрепощения. Народная и бюргерская литература Германии эпохи Реформации. Средневековые традиции и черты ренессансного реализма в творчестве Ганса Сакса.

3.2.2. Гуманизм в Нидерландах (XVI век).

Социальные обстоятельства и национальное своеобразие культуры Возрождения в Нидерландах. Эразм Роттердамский – крупнейший представитель ученого гуманизма. Сатира как способ обличения человеческих пороков и утверждения гуманистического идеала Человека Разумного в литературно-публицистическом памфлете Эразма Роттердамского «Похвала глупости». Авторская позиция разумного скептицизма и ее воплощение в образе-идее Мудреца в книге-памфлете Эразма Роттердамского.

Тема 3.3. Французская литература эпохи Возрождения (XVI век).

3.3.1. Общая характеристика эпохи Возрождения во Франции.

Социально-политическая обстановка периода Возрождения во Франции. Влияние итальянского Ренессанса и протестантских движений Реформации на развитие общественной и литературной мысли во Франции. Возникновение национальных центров гуманистической культуры: литературный кружок Маргариты Наваррской, литературное объединение поэтов «Плеяды». Поэзия П.Ронсара. Особенности раннего и позднего этапов Возрождения в литературе Франции.

3.3.2. Творчество Ф. Рабле(1494-1553).

Франсуа Рабле – крупнейший представитель раннего Возрождения во Франции. Ученые и литературные труды Рабле. Роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле как опыт философско-художественного обобщения гуманистических идей. Народные источники и методы литературной обработки фольклорного материала. Особенности композиции, сюжетной организации повествования и техники гиперболического построения образов в романе Рабле. Сатира и гротеск как способы выражения анти-схоластической направленности и ренессансно-гуманистического пафоса литературного письма Рабле.

3.3.3. Творчество М.Монтеня (1553-1592).

Мишель Монтень и период позднего Возрождения во Франции. Книга эссе «Опыты» Монтеня как результат философско-художественного осмысления итогов Возрождения. Тематическое содержание и жанровая форма литературной прозы Монтеня. Литературные описания и моральные оценки «опытов» человеческой жизни в эссе Монтеня. Авторская позиция скептицизма в отношении к средневековой догматике и к проблеме разумного познания мира и человека в нем..

Тема 3.4. Литература эпохи Возрождения в Испании (конец XV – начало XVII века).

3.4.1. Общая характеристика и периодизация испанской литературы эпохи Возрождения.

Социально-политическая обстановка и культурная жизнь в Испании времен позднего средневековья. Основные этапы литературной истории в Испании в эпоху Возрождения. Развитие лирических и эпических жанров в период раннего испанского Возрождения. Становление ренессансного рыцарского романа. Испанский плутовской роман (пикареск) периода зрелого Возрождения: история эволюции жанра и его типологические образцы. Проявление социально-критических тенденций в плутовских романах М.Алемана и Ф.Г.Кеведо.

3.4.2. Творчество М. Сервантеса (1547-1616).

Мигель де Сервантес – крупнейший представитель испанского Возрождения. Жизненный путь и творческая биография писателя. Ранние опыты Сервантеса в жанрах лирической поэзии, повествовательной прозы и драматургии. «Назидательные новеллы» Сервантеса как новый этап в развитии малых эпических жанров. Роман «Дон Кихот» - книга итогов Сервантеса.

Тема 3.5. Возрождение в Англии (XVI век).

3.5.1. Литературная история английского Возрождения (XIV-XV века).

Социальные и культурные предпосылки Возрождения в Англии. Английская литература предренессансного периода. Дж.Чосер и его роль в развитии общенационального литературного языка и осмыслении предшествующего опыта художественной мысли эпохи Возрождения в Европе. Значение «Кентерберийских рассказов» Чосера для подготовки Возрождения в Англии. Поэзия Э.Спенсера. Формирование традиций пасторального и плутовского романов в английской литературе (романы «Розалинда» Т.Лоджа и «Злополучный путешественник» Т.Нэша).

3.5.2. Гуманистическая литература Англии эпохи Возрождения.

Томас Мор (1478-1535) – писатель-гуманист и общественный деятель. Социальное обоснование гуманистических идей в романе Т.Мора «Утопия». Значение и смысл заглавия романа Мора. Роль героя-идеолога в раскрытии авторского замысла в «Утопии».

Композиционная структура повествования. Т.Мор – основоположник литературного жанра утопии.

Вильям Шекспир (1564-1616) – крупнейший представитель художественно-философской мысли эпохи Возрождения в Англии. Шекспир как мастер поэтического и драматического жанров. Античные сюжеты и ренессансные мотивы и черты в поэмах Шекспира «Венера и Адонис» и «Поругание Лукреции». Развитие жанра сонета в лирической поэзии Шекспира. Центральные образы сонетов Шекспира и их художественные особенности. Драматизация лирического повествования в сонетах Шекспира.

Раздел 4. ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА

Тема 4.1. Французская литература XVII века.

4.1.1. Общая характеристика литературы XVII века.

XVII век – начало Нового времени. Исторические предпосылки и социальные обстоятельства наступления новой эпохи в странах Западной Европы. Становление определяющих направлений в развитии культуры и общественно-эстетической мысли. Распространение принципов рационализма на сферу писательского творчества. Развитие стилевых направлений ренессансного реализма, барокко и классицизма в литературе.

4.1.2. Общая характеристика французской литературы XVII века.

Укрепление абсолютизма в политике и его влияние на культурную жизнь в стране. Учреждение Французской Академии; идеологические принципы и практические задачи деятельности академистов в области искусств и гуманитарных дисциплин. Философские учения Р.Декарта и П.Гассенди как определяющие теории гуманитарного знания начала Нового времени во Франции. Утверждение классицизма в качестве господствующего стилевого направления. Теоретические основы и художественный метод классицизма. Рациональность и нормативность как главные принципы классицистической эстетики. Н.Буало – крупнейший теоретик французского классицизма. Общие положения трактата Н.Буало «Поэтическое искусство». Важнейшие жанры и ведущие представители литературы классицизма во Франции.

4.1.3. Французская афористическая проза.

Классическая традиция афористического жанра и ее развитие в классицистической литературе Франции. Афоризм как способ художественной обрисовки и критической оценки человеческой природы в книге Франсуа Ларошфуко «Размышления, или Моральные изречения и максимы». Методы обобщения и социальной типизации индивидуальных черт в книге афоризмов Жана Лабрюйера «Характеры или нравы нашего века». Нравственная проблематика и жанровая специфика афористического письма.

4.1.4. Творчество М.де Лафайет (1643-1693).

Традиции мемуарного повествования во французской литературе и в творчестве Мари Мадлен де Лафайет. Художественная специфика мемуаров как жанра классицистической литературы. Продолжение и обновление традиций жанра в романе М.Лафайет «Принцесса Клевская». Фабульная расстановка лиц и сюжетное движение событий в романе.

4.1.5. Творчество Ж.Лафонтена (1621-1695).

Жан Лафонтен – мастер малых форм классицистической прозы. Жанровая специфика и художественные особенности басен Лафонтена. Идиллический мир сказок и новелл Лафонтена: традиции ренессансного живописания в пасторальных рамках жанровых сцен и картин природы. Поэтика новелл Лафонтена в отношении к нормативной эстетике классицизма.

Тема 4.2. Английская литература XVII века.

4.2.1. Общая характеристика английской литературы XVII века.

Центральные события общественно-политической жизни Великобритании и их влияние на ход литературного развития в XVII веке. Распространение морально-религиозных идей пуританизма и их воздействие на течения литературной мысли. Восприятие эстетических принципов классицизма в Англии: трактат Дж.Драйдена «Опыт о

драматургической поэзии». Развитие философских тенденций в английской литературе. Дж. Донн как представитель «метафизической» школы и барочного стиля в поэзии.

4.2.2. Творчество Дж. Мильтона (1608-1674).

Джон Милтон – великий поэт и трибун революции. Основные этапы творческой биографии Мильтона и их связь с историей английской буржуазно-демократической революции XVII века. Поэтические опыты ранних лет. Коллизии ренессансных и пуританских дидактических мотивов в стихах Мильтона. Две стороны облика лирического героя в диптихе «Жизнерадостный» и «Задумчивый». Утверждение гражданских и общественных идеалов в памфлетах «Ареопагитика», «Иконоборец», «Защита английского народа». Поэма Мильтона «Потерянный рай» – эпос английской революции. Художественный метод аллегии в создании эпической картины современности в поэме Мильтона. Аллегорический ряд библейских сюжетов и образов в композиционном плане поэмы. Тема восстания против авторитета как общая основа сюжетного и смыслового содержания «Потерянного рая». Критический пересмотр итогов революции в поэме Мильтона «Возвращенный рай».

Раздел 5. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)

Тема 5.1. Английская литература XVIII века.

5.1.1. Общая характеристика литературы эпохи Просвещения.

Поворотные вехи в социально-политической истории XVIII века. Борьба идей в науке и философии в эпоху великих перемен. Концепции «естественного человека» и «человека разумного» как направляющие установки просветительского движения в литературе. Эстетические принципы литературы просветителей. Крупнейшие писатели эпохи Просвещения.

5.1.2. Общая характеристика и основные этапы английского Просвещения.

Итоги буржуазно-демократической революции в Англии и социально-экономическое развитие страны в послереволюционный период. Укрепление геополитических позиций Великобритании на международной арене. Эволюция рационалистической философии «здравого смысла» («Опыт о человеческом разуме» Дж. Локка) и противодействие иррационалистических течений (идеализм Дж. Беркли, агностицизм Д. Юма). Периодизация английской литературы эпохи Просвещения. Особенности сентиментализма как позднего этапа Просвещения в Англии. Ведущие представители английской просветительской литературы.

5.1.3. Творчество Д. Дефо (1660-1731).

Даниель Дефо – представитель раннего этапа английского Просвещения. Публицистические выступления Дефо в защиту парламентской демократии: памфлеты «Чистокровный англичанин», «Кратчайший способ расправы с диссидентами». Книга Дефо «Приключения Робинзона Крузо» как «роман идей» и опыт житейского обоснования философии «здравого смысла». Образное воплощение «разумного» и «естественного» состояний человека в характерах персонажей. Проблемы отношений личности и общества в романах Дефо «Молль Флендерс», «Капитан Синглтон», «Полковник Джек». Творчество Д. Дефо как новый этап в развитии жанра авантюрного романа.

5.1.4. Творчество Дж. Свифта (1667-1745).

Джонатан Свифт – идеолог английского просветительского скептицизма. Формирование общественно-политических взглядов и писательской позиции Свифта. Полемические памфлеты Свифта «Битва книг» и «Сказка о бочке». Основные моменты идейного содержания и особенности иносказательной формы памфлетов. Роман Свифта «Путешествия Гулливера» – литературный опыт просветительского «совершенствования умов». Жанровая специфика и сюжетная композиция романа Свифта. Аллегорические и сатирические черты картин общественной жизни в «Путешествиях Гулливера». Социально-политическая направленность сатиры Свифта. Элементы утопического романа в изображении идеального общества.

5.1.5. Английская литература зрелого Просвещения (1740-е-1760-е гг).

Роман – ведущая жанровая форма зрелого английского Просвещения. Семейно-бытовые романы Сэмюэля Ричардсона «Памела» и «Кларисса». Жизненное содержание и нравоучительный смысл историй героинь в романах Ричардсона. Особенности психологической разработки характеров в романах «Памела» и «Кларисса». Генри Филдинг – крупнейший мастер реалистического романа эпохи Просвещения. Роман Филдинга «История Тома Джонса, найденныша» как «эпос частной жизни». Драматическое развитие и эпическое развертывание традиционного «сюжета на дороге» в романе Филдинга.

5.1.6. Английская литература позднего Просвещения и переходного периода (1760-1780-е гг).

Сентиментализм – определяющее направление позднего английского Просвещения. Просветительский сентиментализм в его отношении к классицистическому рационализму. Разрушение рационально упорядоченных форм повествовательной прозы в пародийном романе Лоренса Стерна «Жизнь и воззрения Тристрама Шенди, джентльмена». Ирония как способ авторской оценки нравоучительных принципов и образцовых правил композиции в книге Стерна. Противопоставление рационального и сентиментального типов персонажей в романе «Жизнь и мнения Тристрама Шенди». Углубление лирического плана повествования в романе Л.Стерна «Сентиментальное путешествие». Соединение черт просветительского реализма и сентиментальной идиллии в романе Голдсмита «Векфильдский священник». Шотландские песенные мотивы в лирике Роберта Бернса.

Тема 5.2. Французская литература XVIII века.

5.2.1. Общая характеристика и периодизация французской литературы XVIII века.

Развитие жанровых разновидностей романа в рамках стилевых направлений сентиментализма и рококо: социально-психологический роман А.Ф.Прево «История кавалера де Грийе и Манон Леско», реалистические бытовые романы П.Мариво, социально-критический авантюрный роман П.Шодерло де Лакло «Опасные связи». Французский философский роман эпохи Просвещения как особый жанр художественно-публицистической прозы. Основные этапы истории французской просветительской литературы.

5.2.2. Литература подготовительного периода Просвещения во Франции (1710е-1720-е гг).

Усиление социально-критических тенденций в литературе. Сатирическое изображение действительности в романах Алена Рене Лесажа. Особенности техники рококо и проблема художественного единства микро-сюжетов и фрагментов реальности в романе Лесажа «Хромой бес». Создание целостной картины социального мира и человека в нем в романе Лесажа «Жиль Блас де Сантильяна». Формирование идей социальных преобразований в творчестве Шарля Монтескье.

5.2.3. Литература французского Просвещения (1730-е-1780-е гг) .

Вольтер (1694-1778) – первый идеолог Просвещения во Франции.

Просветительские цели и задачи литературной деятельности Вольтера. Изобличение нравственных пороков церковно-феодальной власти в героико-комической поэме «Орлеанская девственница». Тема преобразования природы и общества в философской повести Вольтера «Микромегас». Проблемы общественных судеб и самоопределения личности в философских повестях Вольтера «Задиг, или Судьба», «Кандид, или Оптимизм», «Простодушный». Жанровые особенности философско-художественных произведений Вольтера.

Дени Дидро (1713-1784) – глава французских просветителей-энциклопедистов.

Идейный замысел и история издания «Энциклопедии». Идеи Просвещения в философско-художественной прозе Дидро. Личностное воплощение универсальных конфликтов эпохи в романе Дидро «Монахиня».

Жан-Жак Руссо (1712-1778) – оригинальный мыслитель и мастер романного жанра зрелого периода французского Просвещения.

Общие и частные вопросы о судьбе человека в мире в автобиографическом трактате Руссо «Исповедь». Руссоизм как система идей и его значение для развития литературы.

Тема 5.3. Немецкая литература XVIII века.

5.3.1. Основные направления литературно-эстетической мысли в Германии в XVIII веке.

Просвещение как общая перспектива культурного развития Германии в XVIII веке. Формирование эстетических принципов немецкого Просвещения и их значение для художественного освоения действительности в литературе. Учение И.Канта об искусстве как способе постижения истины («Критика способности суждения»). Обоснование требования об активной авторской позиции и метода просветительского реализма в работах Г.Э.Лессинга об отношении искусства к действительности («Лаокоон», «Письма о новейшей литературе»). Понятие народности художественного творчества в эстетике И.Г.Гердера («Фрагменты о новейшей немецкой литературе», «Критические дебри»). Основные этапы и ведущие представители немецкой литературной истории XVIII века.

Хронологические границы и общая характеристика «Бури и натиска».

5.3.2. Литературное творчество И.В.Гете (1749-1832).

Иоганн Вольфганг Гете – классик немецкого Просвещения. Формирование писательской позиции и философско-эстетических воззрений Гете (Автобиографический трактат «Поэзия и правда»). Идейное содержание и жанровые формы философской поэзии Гете. Лирическое начало в изображении внутреннего мира личности в романе Гете «Страдания юного Вертера». Нравственная сущность и социальные стороны центрального конфликта в романе Гете. Развитие просветительской концепции становления и самосовершенствования личности в романе воспитания Гете «Вильгельм Мейстер». Жизненный путь героя от неведения к постижению реальности. Стезя опыта как исток подлинного знания о мире и месте человека в нем в романе «Вильгельм Мейстер». Итоги творчества Гете и истоки немецкого романтизма.

5.3.3. Поэзия И.К.Ф.Шиллера (1759-1805).

Иоганн Шиллер о значении литературы и искусства в просвещении умов и преобразовании человеческой жизни («Письма об эстетическом воспитании человека»). Философская проблематика и политические темы в стихах Шиллера периода «Бури и натиска». Идея эстетического воспитания личности в просветительской поэзии Шиллера. Художественное переосмысление древних легенд в балладах Шиллера: драматическая разработка сюжетов в контексте лирического повествования. Романтические тенденции в поэзии и поэтике Шиллера.

Раздел 6. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА (1789-1875)

Тема 6.1. Немецкая литература эпохи романтизма.

6.1.1. Общая характеристика литературы романтизма.

Романтизм как идейно-художественное направление в литературе и его хронологические границы. Социальные предпосылки возникновения романтизма. Культурно-философские факторы и мировоззренческие аспекты развития романтического течения в литературе: картина романтического двоемирия и место человека в ней. Формирование романтизма как художественного метода: влияние литературных традиций, становление эстетических основ и проявление отличительных качеств образных систем. Региональное единство и национальная специфика романтических течений в литературах западных стран. Общие принципы периодизации эпохи романтизма в истории литературы. Крупнейшие школы и представители романтизма в литературе Запада.

6.1.2. Общая характеристика и периодизация немецкой литературы эпохи романтизма.

Особенности социально-культурной ситуации в Германии на рубеже XVIII-XIX веков и их воздействие на развитие литературы. Значение философско-эстетических учений для утверждения ключевых позиций романтизма в немецкой литературе (теории И.Г.Фихте,

Ф.В.Шеллинга, Ф.Шлейермахера). Идея самоценности личности как исток движения романтической литературной мысли в Германии. Связь эстетических принципов немецкого романтизма с фольклорными и историко-литературными традициями. Основные этапы развития романтической литературы в Германии. Ведущие школы и крупнейшие представители немецкого романтизма.

6.1.3. Ранний романтизм и йенский кружок романтиков.

Начало идейного оформления романтического движения и возникновение йенской школы. Творческая деятельность и публицистические выступления участников йенского кружка в клубном журнале «Атенеум». Эссе Ф.Шлегеля «Фрагменты» как опыт обобщения идей и манифест романтической поэтики. Обоснование понятий об эстетическом идеале, свободе поэтического творчества и отношении литературы к действительности в учении Ф.Шлегеля о романтической иронии. Роман Ф.Шлегеля «Люцинда» как концептуальное произведение.

Творчество Л.Тика. Развитие художественного метода романтизма в творчестве Л.Тика. Индивидуальная разработка романтического образа-характера в лирическом романе «Странствия Франца Штернбальда». Преобразование символики волшебных сказок в знаки романтического двоемирия в новеллах Л.Тика.

Творчество Новалиса. Воплощение концепций раннего романтизма в творчестве Новалиса. Романтизация натурфилософской картины вселенной во «Фрагментах» Новалиса: идеи и образы четырех царств. Способы символического изображения Царства Ночи и Царства Христа в лирических циклах «Гимны к ночи» и «Духовные песни». Посвящение Царству Природы и Царству Поэзии — роман «Генрих фон Офтердинген». Значение творчества Новалиса для утверждения и развития художественного метода романтизма.

6.1.4. Поздний романтизм в литературе Германии.

Вопрос о мере единства романтического идеала и жизненной действительности как основное содержание позднего этапа. Опыт ретроспективной разработки проблемы романтического дуализма в сочинениях участников гейдельбергского кружка: возвращение к историко-культурным традициям (сборник песен «Волшебный рог мальчика» и «Детские и семейные сказки» братьев Гримм); поиски романтического идеала в средневековом прошлом (романы «Бедность, богатство, вина и искупление графини Долорес» и «Хранители короны» Л.А. фон Арнима). Открытие трагического мироощущения романтического героя в лирике К.Брентано.

Творчество Г.Клейста. Тема трагического одиночества героя-романтика и ее развитие в творчестве Г. фон Клейста. Исследование нравственной сущности и социальных проявлений конфликта между личностью и обществом в повести «Михаэль Кольхаас». Романтическая идея универсального морального закона и личностные проблемы нравственного сознания в новеллах «Землетрясение в Чили» и «Обручение в Сан-Доминго».

Творчество А.Шамиссо. Повесть Шамиссо «Удивительная история Петера Шлемиля» как опыт исповедального жизнеописания.

Творчество Э.Т.А.Гофмана. Литературно-эстетические воззрения Гофмана. Ирония как способ критического изображения повседневной реальности и романтических иллюзий в новелле «Золотой горшок». Идея относительности границ между мыслимым и действительным в новеллистическом цикле «Ночные этюды» (новелла «Песочный человек»). Проблема возвращения героя-романтика из «жизни в мечте» к жизни в реальности в повести-сказке «Крошка Цахес по прозвищу Циннобер».

6.1.5. Творчество Г.Гейне и кризис романтизма в литературе Германии.

Генрих Гейне — поэт и публицист, представитель переходного этапа в истории немецкой литературы. Коллизии романтических традиций и обновленческих тенденций в лирическом сборнике «Книга песен». Определение нового круга тем и появление политических мотивов в лирике Гейне: поэтический сборник «Современные стихотворения». Проблемы социальной истории и общественного развития в лироэпической поэме «Германия. Зимняя сказка»: Лирический цикл «Романцеров».

Тема 6.2. Английская литература эпохи романтизма.

6.2.1. Общая характеристика английского романтизма

Особенности социально-экономической ситуации в Великобритании на рубеже XVIII-XIX веков. Отражение противоречий между идеалом и действительностью в английском романтизме. Предромантизм и раннеромантические тенденции в творчестве У.Блейка. Создание художественной перспективы романтического мирозерцания в поэтических циклах У.Блейка «Песни невинности» и «Песни опыта»: метафорический стиль и символика образов в сравнительном описании идеального и реального миров человеческой жизни. Традиции социальной вовлеченности литературы в поэтическом творчестве лондонских романтиков. Развитие принципа историзма в романах В.Скотта. Поэзия «Озерной школы».

6.2.2. Творчество Дж.Г.Байрона

Социально-политическая направленность и романтическая устремленность поэзии Джорджа Ноэла Гордона Байрона. Лирическое изложение истории героя и художественная демонстрация политических воззрений автора в эпической поэме «Паломничество Чайльд-Гарольда». Развитие образа романтического героя Байрона в лироэпическом цикле «Восточные поэмы». Приемы художественной условности в описании обстоятельств и места событий в поэмах «Гяур» и «Абидосская невеста». Мотивы действий героев и способы драматизации сюжетной линии в поэмах «Корсар» и «Лара». Проблемы взаимоотношений частных и общественных судеб в романе «Дон Жуан». Романтические идиллии и сатирические картины социальной действительности как выражение изменяющегося мировосприятия героя на стезе опыта.

6.2.3. Творчество П.Б.Шелли

Перси Биши Шелли – лирический поэт-романтик. Романтическая интерпретация сказочного сюжета и утопическая картина «всеобщего благоденствия» в философско-дидактической поэме «Королева Мэб». Проблема социального и духовного отчуждения романтического героя в аллегорической поэме «Аластор».

6.2.4. Творчество Дж.Китса

Джон Китс – классик английской романтической поэзии. Программная поэма Китса «Сон и поэзия»: романтический идеал красоты и идея его увековечения в поэтических картинах реального мира и человека в нем. Концепция красоты как истока «неизбывной радости» в поэме «Эндимион». Аллегорическое изображение эпохи перемен и поисков путей искусства в меняющемся мире в поэме «Гиперион». Концепция романтического двоемирия и его художественная перспектива в лирической поэзии Китса: смысловое содержание развернутых метафор и символических образов в «Оде Психее», «Оде Меланхолии», «Оде к Осени».

6.2.5. Творчество В.Скотта

Вальтер Скотт – создатель исторического романа. Романтический историзм и реалистическая объективность авторской позиции Скотта. Романтическая идеализация патриархальной старины и реалистическое признание неизбежности ее ухода в прошлое в последующих «шотландских» романах Скотта («Пуритане», «Роб Рой», «Эдинбургская темница»). Развитие принципа неразрывности в изображении частных и общественных судеб в «английских» романах Скотта: углубление связей между факторами объективной обусловленности и субъективными мотивами действий героев в романах «Айвенго» и «Вудсток».

Тема 6.3. Французская литература эпохи романтизма.

6.3.1. Общая характеристика и периодизация литературы романтизма во Франции

Хронологические границы романтического течения и социально-исторические обстоятельства его становления. Принцип историзма и методы социально-психологического анализа в изображении отношений личности и общества во французском романтизме. Литературные сообщества французских романтиков (литературный салон г-жи де Сталь,

кружок Ш.Нодье «Арсенал», клуб В.Гюго «Сенакль»). Исторические этапы французского романтизма и их представители.

6.3.2. Период раннего романтизма в литературе Франции

Возникновение романтических тенденций в литературе Франции и опыт их историко-эстетического осмысления в трактате Жермены де Сталь «О литературе, рассматриваемой в связи с общественными установлениями». Формирование романтического образа-характера в романах Ж.. де Сталь «Дельфина» и «Коринна, или Италия». Трактат Ж.. де Сталь «О Германии» и его роль в распространении идей немецкого романтизма во Франции.

Обоснование ценностных ориентиров романтического мирозерцания в трактате Франсуа Рене де Шатобриана «Гений христианства, или Красоты христианской религии». Романтическая концепция «естественного человека» в повести «Атала, или любовь двух дикарей»: история религиозного обращения и нравственного возвышения «детей природы» на пути к цивилизации. Романтическое изображение конфликта личности и общества в повести «Рене, или Следствие страстей»: проявление признаков романтической «болезни века» в трагедии безысходного одиночества и несостоявшейся жизни героя. «Замогильные записки» Шатобриана как автобиографическое исследование «болезни века».

6.3.3. Период зрелого романтизма во французской литературе.

Альфред де Виньи – крупнейший представитель второго поколения французских романтиков. Романтические образы минувших эпох и настоящего времени в «Стихотворениях на античные и современные сюжеты» А. де Виньи. Формирование романтического типа литературного характера в романе «Сен-Мар, или Заговор в эпоху Людовика XIII».

Альфред де Мюссе – представитель «третьей волны» французского романтизма. Развитие художественного метода романтизма в драматической лирике Мюссе. Изображение жизненной действительности и гуманистической перспективы частной судьбы в романе «Исповедь сына века».

Жорж Санд – создатель романтического образа свободной личности. Тема социального и духовного раскрепощения человека в ранних романах Ж..Санд («Индиана», «Лелия»). Идея свободы как условия полного развития творческой индивидуальности в романах «Консуэло» и «Графиня Рудольштадт».

6.3.4. В.Гюго и поздний французский романтизм.

Виктор Гюго – романтический летописец эпохи. Романтическая картина Востока в лирическом сборнике «Восточные мотивы». Утверждение гуманизма в качестве основополагающего принципа писательского труда: сочетание эпического повествования с гуманистической оценкой исторических событий и частных судеб в романе «Собор Парижской Богоматери». Романтическая стилизация обстановки и сцены действия в романе Гюго – Собор как символ изображаемой эпохи и композиционный центр романной архитектоники (художественного мира произведения). Художественное и морально-философское обоснование представлений Гюго о непреходящем характере гуманистических ценностей в истории и современности: от психологической повести «Последний день приговоренного к смерти» и поэтического сборника «Легенда веков» до идейного замысла романа «Отверженные». Романтические тенденции в обрисовке индивидуальных характеров и линий жизни персонажей: приемы олицетворения сил добра и зла. Развитие концепции романтического двоимирия в поздний период творчества Гюго. Романтические картины природной среды и реалистическое изображение человеческого сообщества в романе «Труженики моря». Принцип романтического контраста в создании образов положительных героев и порочного социального окружения в романе «Человек, который смеется». Романтический метод художественного обобщения в романе «Девяносто третий год»: символическое воплощение сил общественного преобразования и сил принуждения и террора в живых лицах героев революции.

Тема 6.4. Итальянская литература эпохи романтизма.

6.4.1. Общая характеристика литературы романтизма в Италии

Романтизм – ведущее направление в итальянской литературе XIX века. Рисорджименто – центральным направлением в культуре страны, ориентированным на возрождение духовных ценностей и традиций прошлого. Национальное своеобразие итальянского романтизма. Объединение писателей-романтиков вокруг журнала карбонариев «Кончилиаторе». Формирование эстетических принципов итальянской романтической литературы и издание манифеста романтизма (Дж.Берше). *Джакомо Леопарди* – романтический поэт и провозвестник возрождения свободной Италии. Протестный пафос и гуманистическая целеустремленность стихов Леопарди из сборника «К Италии». *Алессандро Мандзони* – создатель романтического исторического романа в литературе Италии. Связь личных судеб с событиями национальной истории в романе «Обрученные».

Тема 6.5. Американская литература эпохи романтизма.

6.5.1. Общая характеристика и периодизация американской романтической литературы.

Зарождение и становление национальной литературы – главное содержание эпохи романтизма в истории культуры США. Экономические условия и социально-политические предпосылки формирования национального самосознания у населения Северо-Американских штатов. Исторические этапы американского романтизма и их особенности. Крупнейшие представители литературы романтизма в США.

6.5.2. Американская литература раннего периода романтизма.

Темы современной действительности и исторического прошлого страны в раннеромантической литературе США. *Вашингтон Ирвинг* – основоположник романтического направления в американской литературе. Романтические тенденции в сатирическом эссе Ирвинга «История Нью-Йорка от сотворения мира до конца голландской династии»: ирония как метод изображения американской действительности в прошлом и настоящем. Романтическая стилизация фольклорных сюжетов в новеллах «Легенда сонной лощины» («Книга эскизов»), «Дьявол и Том Уокер» («Рассказы путешественника»). Черты национального характера в облике заглавного героя новеллы «Рип Ван Винкль» («Книга эскизов»). *Джеймс Фенимор Купер* – создатель американского исторического романа. Романтическая идеализация героев-первопроходцев и критическое осуждение новых буржуа (романы «Пионеры», «Последний из могикан»). Проблемы выживания коренного населения и сохранения гуманистических ценностей цивилизации в эпоху колонизаторских войн («Прерия», «Следопыт», «Зверобой»).

6.5.3. Американская литература зрелого периода романтизма

Эдгар Аллан По – романтический искатель Высшей Истины. Символические образы земной реальности и внеземного царства Красоты и Истины в поэме «Аль Аарааф»: опыт создания целостной картины романтического двоемирия. Поэтические и музыкальные аналогии в изображении внутреннего мира человека в элегическом сборнике «“Ворон” и другие стихотворения»: метафорический рисунок и мелодические интонации стихов, передающих эмоциональные состояния лирического героя (стихотворения «Ворон», «Червь-победитель», «Улялюм», «Аннабель Ли»). Символика образов и условность ситуации как способы воссоздания романтической атмосферы тайны в новеллах «Падение дома Эшеров», «Лигейя», «Маска красной смерти». Рациональные методы познания истины в детективных рассказах По («Убийства на улице Морг», «Тайна Мари Роже», «Золотой жук»).

Герман Мелвилл – создатель романтического философского романа. Своеобразие творческого метода Мелвилла: искусство воплощения глубокого смысла в простейших формах популярных жанров. Проблемы варварства и насилия в цивилизованном обществе в морском романе «Белый Бушлат». Идеиный замысел и жизненное содержание романа «Моби Дик, или Белый Кит»: философское исследование гуманистических ценностей в рамках истории морского плавания.

Уолт Уитмен – представитель позднего романтизма в литературе США. Опыт обобщения романтических идей в творчестве Уитмена. Принцип взаимосвязи и единства человеческого и вселенского миров как концептуальная основа поэтического сборника «Листья травы».

Раздел 7. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)

Тема 7.1. Французская литература классического реализма.

7.1.1. Общая характеристика литературы классического реализма.

Социально-исторические обстоятельства и культурные предпосылки развития реалистического искусства. Формирование представлений о социальной среде как средоточии определяющих факторов частных судеб. Обоснование законов объективной необходимости и эволюционного процесса в сферах естественных и гуманитарных наук. Развитие художественного метода реализма: способы типизации лиц и обстоятельств, приемы психологической разработки характеров; формы гротескной стилизации и сатирического изображения явлений действительности. Роман – ведущий жанр литературы эпохи классического реализма.

7.1.2. Общая характеристика французской литературы классического реализма

Жизненное содержание и эстетические принципы французской реалистической литературы в их отношении к действительности. Явление параллельного развития реалистических и романтических тенденций в литературе Франции XIX века. Основные этапы становления и развития реалистического направления во французской литературе.

7.1.3. Творчество Ф.Стендаля.

Фредерик Стендаль (Анри Мари Бейль) – зачинатель реалистического направления во французской литературе. Романтические идеи в ранних произведениях писателя: принцип первенства субъективного начала в жизни и искусстве в трактате «О любви»; критика нормативной эстетики классицизма в эссе «Расин и Шекспир». Романтические и реалистические тенденции в романе «Арманс»: сочетание романтических методов индивидуальной разработки образа с реалистической обрисовкой его общих черт. Создание реалистической картины современного мира и человека в нем в романе «Красное и черное». Новая разработка вопроса о судьбе человека в обществе в романе «Пармская обитель».

7.1.4. Творчество О.Бальзака

Оноре де Бальзак – классик французской литературы критического реализма. История создания эпопеи «Человеческая комедия»: от возникновения идейного замысла до художественного воплощения идей в реалистической картине современного общества. Изложение принципов реалистического искусства в авторском предисловии к эпопее. Композиционная структура «Человеческой комедии». Принцип сочетания достоверного описания с критической оценкой описываемых явлений жизни в цикле романов «Этюды о нравах». Принцип изображения типических характеров в типических обстоятельствах и его последовательное проведение в эпопее Бальзака. Образы социальных «хищников» в романах «Торговый дом Нусинген», «Блеск и нищета куртизанок», «Евгения Гранде». Образы «жертв» несправедливого порядка в романах «Отец Горио», «Полковник Шабер». Образы молодых честолюбцев в романах «Утраченные иллюзии», «Шагреновая кожа», «Беатриса».

7.1.5. Творчество П.Мериме

Проспер Мериме – мастер малых форм художественной прозы. Творческий путь писателя. Романтические имитации народных баллад в поэтическом сборнике «Гюзла, или Собрание иллирийских песен». Свобода как естественное состояние человека и как достояние общественного прогресса в новелле «Таманго». Социально-культурные факторы индивидуального сознания и практического поведения человека в новелле «Матео Фальконе». Реалистический принцип достоверности в изображении событий жизни и явлений сознания в новелле «Венера Ильская»: художественное расследование скрытых связей между тривиальным преступлением, «сверхъестественным» происшествием и фантастическими поверьями и предрассудками города Иллы. Опыт типологической

обрисовки асоциальных характеров «без предрассудков» в новеллах «Коломба» и «Кармен»: открытие радикального несоответствия живой природы и романтического идеала «естественного человека».

7.1.6. Г.Флобер и пути развития литературы реализма во Франции во второй половине XIX века.

Творчество Гюстава Флобера – новый этап в развитии реалистического направления во французской литературе. Переход к реалистическому изображению жизненного мира человека в романе «Воспитание чувств»: исследование процесса формирования личности в связи с обстоятельствами внешнего окружения. Воплощение скептических представлений о настоящем и будущем современной действительности в идейном замысле романа «Мадам Бовари». Психологический портрет героини.

Тема 7.2. Английская литература классического реализма.

7.2.1. Английский реалистический роман: общая характеристика

Роман как ведущий жанр английской литературы эпохи классического реализма. Основные события социально-политической жизни Великобритании и их критическое осмысление в произведениях английских романистов. Жанровые разновидности реалистического романа в Англии. Жизненное и художественное обоснование принципов реалистического искусства в произведениях *Шарлоты Бронте*. Углубление социального содержания повествовательной формы в романе «Джейн Эйр»: фактическая достоверность и избличительный характер рассказа об институтах воспитания, образования, общественной благотворительности, семьи и трудовой деятельности. Картина индустриального общества в реалистической прозе *Элизабет Гаскелл*.

7.2.2. Творчество Ч.Диккенса

Чарлз Диккенс – основоположник критического реализма в английской литературе. Жизнь и творческий путь Диккенса. Основные периоды литературной деятельности писателя и их особенности: *Романы 1830-х годов* – увеличение эпического плана социальных обстоятельств и событий в жизнеописании героев; концепция счастливого случая как проявления моральных законов в отношениях между людьми (романы «Приключения Оливера Твиста», «Жизнь и приключения Николаса Никкльби»). *Романы 1840-х годов* – углубление критических тенденций и включение стилистических приемов сатиры и гротеска как средств отрицательной оценки изображаемых явлений действительности (роман «Домби и сын»). *Романы 1850-х годов* – развитие методов художественного обобщения и создание целостных картин социальной жизни; приемы контраста в обрисовке типических обстоятельств и характерных представителей различных общественных слоев (романы «Холодный дом», «Тяжелые времена», «Крошка Доррит»). *Романы 1860-х годов* – признание несоизмеримости общепринятых норм ценности и моральности с действительностью социальной жизни; проблема самоопределения личности и нахождения истинного пути в несправедливом обществе (романы «Большие надежды», «Наш общий друг»).

7.2.3. Творчество У.Теккерея.

Уильям Мейкпис Теккерей – классик английской реалистической литературы. Понятие о снобизме в контексте идейного замысла книги «Ярмарка тщеславия: роман без героя». Приемы аллегорического изображения и сатирического описания мира человеческой реальности в романе Теккерея. Проблемы общественных отношений и частных судеб в «Ярмарке тщеславия». Расширение эпической перспективы изображения действительности в романах Теккерея об историческом прошлом («История Генри Эсмонда», «Виргинцы») и современной жизни английского общества («История Пенденниса», «Ньюкомы»).

Тема 7.3. Американская литература классического реализма

7.3.1. Общая характеристика американской литературы классического реализма.

Социальные и культурные обстоятельства формирования реалистического направления в литературе США. Возникновение региональных границ и появление школ «местного колорита» в литературе американского Севера и Юга. Ослабление связей

исторической преемственности между романтическим и реалистическим периодами в творчестве американских писателей.

Марк Твен (Сэмюэль Клеменс) – крупнейший представитель классического реализма в литературе США. Тема внутренних предпосылок и общественных факторов становления личности в повести «Приключения Тома Сойера». Проблема самоопределения человека в повести «Принц и нищий»: обнаружение коллизии индивидуальных возможностей и социальных ограничений в условной ситуации необычайного стечения обстоятельств. Создание целостной картины общественной жизни и личных судеб в романе «Приключения Гекльберри Финна».

Раздел 8. ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX – начала XX ВЕКА

Тема 8.1. Французская литература.

8.1.1. Общая характеристика французского натурализма

Натурализм как стиль и направление в литературе. Социальные предпосылки и общенаучные истоки натурализма. Комплексное исследование природных, социальных и нравственных компонентов индивидуальности в романах Эдмона и Жюль Гонкур. Меданский кружок Э. Золя как школа натурализма: выявление биологических факторов человеческого поведения и развитие средств социального и психологического анализа в русле натурализма (сборник рассказов «Меданские вечера»). Творческая эволюция младших участников кружка – Г. Мопассана, К. Ж. Гюисманса. Значение натурализма как этапа в истории литературы.

8.1.2. Творчество Э. Золя

Эмиль Золя – глава французской школы натурализма. Формирование основ натуралистической эстетики. Включение биологических аналогий в систему мотиваций индивидуального поведения в романе «Тереза Ракен»: приемы «физиологической психологии» в расследовании истории преступления и наказания героини. Развитие художественного метода натурализма в литературной теории и писательской практике Золя: обоснование концепций романа-эксперимента и романа-исследования и их воплощение в идейном замысле эпического цикла «Ругон-Макары». Общая характеристика эпопеи как «естественной и социальной истории одной семьи». Композиционная и тематическая структуризация цикла. Сравнительное исследование законов «естественного отбора» в природе и обществе в романах «Добыча» и «Чрево Парижа». Тема борьбы за существование в группе романов о жизни отверженных («Западня», «Накипь», «Жерминаль»). Анализ свойств человеческой природы в связи с характером «живой среды» в романах «Нана» и «Человек-зверь». Художественные особенности романов Золя: метафорические образы среды, символика жанровых сцен, лейтмотивы жизненных историй персонажей.

8.1.3. Творчество Г. Мопассана

Ги де Мопассан – продолжатель реалистических традиций. Отход от теории натуралистического детерминизма и обращение к опыту классического реализма. Художественная демонстрация познавательных возможностей и гуманистических ценностей реалистического искусства в концептуальной новелле «Пышка». Темы патриотизма и героизма в новеллах Мопассана о франко-прусской войне и военной оккупации («Мадемуазель Фифи», «Два приятеля», «Дядюшка Милон»). Проблема распада связей личности и общества в философских новеллах «Он?», «Прогулка», «Одиночество». Проявление пессимистических мотивов в творчестве Мопассана: картина мира как воплощения безликой воли в романе «Жизнь». Исследование социальных истоков «злой воли» в романе «Милый друг».

8.1.4. Творчество А. Франса

Анатоль Франс как летописец переходной эпохи: художественное отражение актуальных событий и идей времени в произведениях писателя. Проблема несоизмеримости «книжных истин» с реальностью жизни в романе «Преступление Сильвестра Боннара».

8.1.5. Творчество Р.Роллана

Ромен Роллан – создатель реалистической картины эпохи перемен и символического образа человека-творца. Формирование философско-эстетических воззрений писателя. Идеальный замысел «романа-реки» и разработка концепции героической личности. Роман-эпопея «Жан-Кристоф» – книга о поисках целей жизни и смысла творчества. Обращение Роллана к фольклорным истокам и оживление ренессансной традиции в романе «Кола Брюньон»: создание монументального образа национального героя на основе народных легенд.

8.1.6. Французская поэзия конца XIX - начала XX века.

Переоценка эстетических основ поэтического творчества и становление новых направлений в поэзии. Идеальное оформление декадентских принципов «чистого искусства» в Парнасской школе стихосложения. Художественная демонстрация приоритетов «объективной» поэзии и «зримой» формы в лирических сборниках «Эмали и камеи» Теофиля Готье и «Античные стихотворения» Шарля Леконта де Лиля. Преемственная связь между Парнасской школой и поэзией символистов.

Шарль Бодлер – последователь парнасцев и предшественник символистов. Влияние общественно-политических событий на становление писательской позиции Бодлера. Разрешение коллизии в идейном замысле поэтического сборника «Цветы зла»: философско-художественное обоснование представлений о добре и зле как противоположных началах человеческого и вселенского бытия.

Артюр Рембо – основоположник поэтики символизма. Творческий путь Рембо от идиллического живописания природы («Сон на зиму») и лирических переживаний крушения иллюзий («Спящий в ложбине», «Воронье») к саркастическому выражению -протеста против действительности общественной жизни («Мое бродяжничество», «Бедняки в церкви»). Поэтическое выражение итогов изысканий в поэме «Пьяный корабль» - создание символического образа заблудшей человеческой души посредством смысловых аналогий изображаемых вещей и явлений.

Поль Верлен – мастер лирических форм символистской поэзии. Импрессионистская стилизация пасторальных сюжетов в сборниках «Сатурнические стихотворения» и «Галантные празднества». Обобщение результатов опыта и утверждение приоритета формы в качестве эстетического принципа символизма (программное стихотворение Верлена «Поэтическое искусство»). Символические картины «раздвоенного» мира и «саморазорванности» человеческого существования в лирических циклах «Мудрость», «Давно и недавно», «Параллельно».

Стефан Малларме – поэт и теоретик символизма. Поиски «универсальной» художественной формы на раннем этапе творчества: замысел и создание сценической поэмы «Послеполуденный отдых Фавна». Проблема преодоления «чистого» лиризма и ее символическое решение в поэтической драме «Иродиада»: метаморфоза героини как метафора претворения конкретного образа явления в символический образ сущности. Концепция символической поэзии как способа постижения «тайны бытия» в сборнике теоретических работ Малларме «Вариации на одну тему».

8.1.7. Общая характеристика французской литературы

Спор о реализме как художественном направлении и художественном методе в целом. Соединение эпического начала и «семейной хроники» во французском романе XX века. Модернизм во французской литературе. Концепция времени А.Бергсона как творимой в индивидуальном сознании эстетической реальности. Осмысление опыта двух мировых войн во французской литературе. Проблемы одиночества, абсурдного человеческого существования, тотального отчуждения и иррациональности жизни. Основные литературно-художественные направления во Франции в XX веке.

8.1.8. Марсель Пруст (1871-1922).

Создание художественной реальности в модернистском романе: переосмысление взаимодействия искусства и действительности. Цикл романов «В поисках утраченного

времени»: структура, название, композиция «романа в романе», функция повествователя. Специфика «потока сознания» и стиль у Пруста. Влияние Пруста на развитие романного жанра в XX веке.

Тема 8.2. Английская литература конца XIX – начала XX века

8.2.1. Конец викторианской эпохи. Английская модель модернизма

Смерть королевы Виктории, чье царствование длилось более 60 лет (1837-1901) и по имени которой эпоха получила название викторианская, подвела итог этому периоду и ознаменовала новые искания культуры. Модернизм в литературе базировался на неклассической философии – идее онтологического плюрализма. На формирование модернизма оказала влияние философия А. Шопенгауэра с его артикуляцией на психологизм и витализм, лингво-математическая теория У. Куайна, философия интуитивизма А. Бергсона. Стремление к антитрадиционализму, акцентирование метафоры, бунт и эпатаж разрывали с предшествующей традицией. Отказ от гармонии, переосмысление гуманизма, идея Ф.Ницше о сверхчеловеке была свойственна многим художникам этого направления. В результате происходила перекодировка культуры, рождающая новый художественный язык. Обновление языка приводило к трансформации понятия социального мира, становясь этапом конструирования постмодернизма.

После Первой мировой войны в английской литературе начинается размежевание направлений, которое усиливается в 30-е годы. Большинство английских писателей остро ощутили обреченность старых литературных форм. Опираясь на труд О. Шпенглера «Закат Европы», художники искали новые пути, новую выразительность в дальнейшем развитии критического реализма. Писатели, прошедшие Первую мировую войну, относили себя к «потерянному поколению». Они так же идеализировали частную жизнь, ее интеллектуальный и психологический аспект.

Крупнейшие писатели критического реализма продолжали развивать традиции реализма, вырабатывая новую технику письма, стремясь дать философское объяснение историческим переменам, произошедшим в Европе и непосредственно в Англии.

8.2.2. Редьярд Киплинг (1865-1936)

Национализм и колониализм как верность викторианской Англии: «Он стал воплощением духа нации» (Г.Уэллс). Романтические корни его поэзии. Проза: «Книга джунглей» (1894-1895). Новеллы индийского цикла: «Лиспет», «Дочь полка». Феномен Киплинга в том, что он оказал большее влияние на европейскую литературу (Н.Гумилев, Б.Брехт) и американскую (Ш. Андерсон, Э.Хемингуэй), нежели на английскую.

8.2.3. Джон Голсуорси (1867-1946)

Писатель отвергал авангардистские веяния, высоко ценя Тургенева и Толстого.

Монументальная эпопея «Сага о Форсайтах» (1906 -1922) демонстрирует творческое развитие традиций критического реализма. Она состоит из романов «Собственник», «В петле», «Сдается в наем» и двух лирических интерлюдий, связывающих повествование. «Сага» представляет ретроспективную семейную хронику, в которой возникает понятие «форсайтизм». Сага имеет несомненное сходство с произведениями.

Второй цикл романов о Форсайтах «Современная комедия» (1924-1927) включает так же три романа «Белая обезьяна», «Серебряная ложка», «Лебединая песня» и две интерлюдии. Романы о Форсайтах позволяют говорить об эволюции метода писателя. Его стилистика обогащается внутренними монологами персонажей, в которых происходит их самовыражение. Объективность сочетается с тончайшей психологической нюансировкой. Эпический охват истории и истории клана Форсайтов. Языковые особенности эпопеи.

«Современная комедия» (1924-1927) как продолжение «Саги» на новом историческом этапе. Тема «потерянного поколения».

Эволюция метода Голсуорси: полнота психологического раскрытия личности. Самовыражение персонажей во внутренних монологах. Напряженный сдержанный лиризм.

8.2.4. Герберт Уэллс (1866-1946)

Романист, эссеист, журналист, популяризатор науки, родоначальник научно-фантастического романа XX века. Фантастический прием был для него средством исследования современного общества, включая глобальные катастрофы.

В романах «Машина времени» (1895), «Человек-невидимка» (1897), продолжая традиции критического реализма на новом историческом этапе, он разрабатывает новую проблему – моральную ответственность ученого перед человечеством.

Социологический и психологический подход к жанру фантастического романа. Гротеск и аллегория в романах Уэллса. Статья «Современный роман» (1912). Цель романиста «ставить вопросы политики, и вопросы религии, и социальные вопросы. пока не охватим всю жизнь в наших романах». Антивоенная фантастическая повесть об атомной войне «Освобожденный мир» (1914)

Революция в России – для него социальный эксперимент. После ее посещения он написал «Россия во мгле» (1920). Антифашистский роман-исследование «Святой террор» (1935), посвященный феномену Гитлера и Муссолини.

8.2.5. Сомерсет Моэм (1874-1965)

Главный вклад С. Моэма в английскую литературу – новеллы, романы, эссеистика.

Жанр одного из лучших романов Моэма «Бремя страстей человеческих» (1915) критика определяет как роман воспитания. Моэм отдал дань жанру биографического романа, создав своеобразную трилогию о творцах. Роман о Поле Гогене «Луна и грош» (1919), о Томасе Харди «Пирог и пиво» (1930), роман «Театр» (1937).

С. Моэм – блестящий новеллист, отличающийся выстроенностью сюжета, естественностью диалога, замечательным воспроизведением «местного колорита». Его наблюдения за соотечественниками в разных уголках мира раскрывают психологию персонажей, их отношение к морали, добру и злу. Один из его лучших рассказов «Дождь».

8.2.6. Джеймс Джойс (1882-1941)

Как прозаик Джойс начинал в жанре классического рассказа. Сборник «Дублинцы» (1905, опубликован в 1914). С одной стороны Дублин для Джойса – модель мира, с другой стороны, – реалистически нарисованные портреты ирландских обывателей, представителей интеллигенции и политиков. Для критики привычно сравнивать «Дублинцев» с рассказами Чехова, что не имеет под собой почвы, даже если единственным доказательством служит тот факт, что Джойс отрицал свое знакомство с творчеством Чехова в период работы над «Дублинцами».

«Портрет художника в юности» продолжает традиции «романа воспитания» XIX века, однако Джойс в отличие от писателей XIX века отказывается от подробного жизнеописания героя. Роман автобиографичен.

В «Улиссе» (1914-1922) Джойс использует мотив странствий и возвращения домой «Одиссеи» Гомера. Мифологическая параллель романа сопрягает личное и всеобщее, делая равноправными Улисса (Одиссея) и рекламного агента Блума. Главный художественный прием – «поток сознания», который Джойс называет «внутренним монологом».

Художественные особенности романа, пародийность, ирония, аллегория, словотворчество, дает возможность не считать роман Джойса переложением «Одиссеи» Гомера на современный лад, написанный изощренным стилем. Техника письма, избыливающая «потоками сознания», литературная форма, эксперименты с языком, символическое мышление автора выводят роман на широкие художественные и философские обобщения. «Улисс» вобрал в себя достижения романного искусства предшествующих веков и указал путь к новым формам и технике письма.

Джойс - центральная фигура не только модернизма, но литературы XX века.

8.2.7. Дэвид Герберт Лоуренс (1885-1930)

Крупнейший представитель английского модернизма, автор десяти романов, нескольких сборников рассказов и поэтических книг и литературно-критических очерков. Стремясь освободить литературу от норм и обновить художественный язык, он расходился с

модернистами в понимании задач искусства, полностью отрицая новации Д.Джойса и М.Пруста. Первые романы «Белый павлин» (1911), «Нарушитель» (1912), «Сыновья и любовники» (1913) построены на автобиографическом материале.

Зрелый период его творчества ознаменован антивоенным романом «Радуга» (1915). Книга была признана безнравственной и запрещена цензурой, как и ее продолжение «Влюбленные женщины» (1916). Широкий охват социальных отношений, точность психологических характеристик, повышенное внимание к вопросам пола создает многоплановость романов. Всепобеждающими являются эротические импульсы, исходящие из подсознания.

В 20-е годы написаны романы «Жезл Аарона», «Кенгуру», «Пернатый змей». Последним обращением к крупной форме стал роман «Любовник леди Чаттерли» (1928). Изощренная стилистика Д.Г. Лоуренса полна символов. Сложный ритм его прозы передает приливы и отливы эмоций во всех их оттенках.

Тема 8.3. Литература Германии конца XIX – начала XX века.

8.3.1. Общая характеристика немецкой литературы конца XIX- начала XX века

Объединение Германии как фактор культурного развития. Формирование декадентских течений в философско-эстетической мысли: публикация трудов Ф.Ницше («Происхождение трагедии из духа музыки», «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла»). Распространение позитивистских теорий и их переосмысление в трактате О.Шпенглера «Закат Европы». Влияние философии на писательское творчество и возникновение литературных направлений натурализма (Г.Зудерман), экспрессионизма (Д.Лилиенкрон), символизма (С.Георге). Продолжение реалистических традиций и восприятие опыта художественного авангарда в творчестве братьев Манн.

8.3.2. Поэзия и проза немецкого экспрессионизма

Первая мировая война как импульс для изменения мировоззрения и обновления художественной стилистики. Отказ от второстепенного, деталей, полутонов; только предельная серьезность и эмоциональный накал. Не воспроизведение внешнего мира, а возведение внутреннего в ранг единственно-существующего. Урбанистическая линия в поэзии: цвета, шум, запахи города. Образы войны и апокалипсиса. Мир старого и нового поколения. Антология «Сумерки человечества»: структура, тематика стихотворений, основные поэты-экспрессионисты: Готфрид Бенн, Георг Гейм, Георг Тракль, Эльза Ласкер-Шюллер. Роман «Берлин - Александерплац» Альфреда Деблина (1878-1957): развитие принципов документализма и техники монтажа. Ситуация кризиса накануне прихода к власти фашизма, социальные аспекты личности межвоенного времени, изображение массы и толпы.

8.3.3. Творчество Томаса Манна (1875-1955)

Формирование жанра «интеллектуального романа» в творчестве Т.Манна. Т. Манн о значении философии Ницше; ницшеанство, «дионисийство» как элемент эстетики Т. Манна. Т. Манн и классическая литературная традиция, роль русской литературы (Толстой, Достоевский). Новеллы «Тонио Крегер», «Тристан», «Смерть в Венеции». Традиции семейной эпопеи в романе «Будденброки». «Волшебная гора» – первый философский роман Т. Манна. Неомифологизм и проблема времени в романе. Традиция воспитательного романа в творчестве Т. Манна. «Доктор Фаустус». Философия и музыка в структуре романа. Архитектоника романа, прошлое и настоящее в романе, образ современной Германии и мифологема Фауста.

8.3.4 Творчество Генриха Манна (1871-1950)

Место исторического романа в немецкой литературе 20–30-х гг. Условность и карикатуризм как метод создания персонажей у Г. Манна. Путь Манна от сатирического романа о современной Германии «Верноподданный» к диалогии о Генрихе IV. Мифологизация власти, механизм становления культа личности правителей. Прошлое и настоящее в концепции исторического романа Г. Манна, их органическая связь. Диалогия о Генрихе IV как философский и социально-политический роман.

Тема 8.4. Литература Австрии начала XX века.

8.4.1. Австрийская литература XX века

Культурологические и социально-исторические факторы, определившие своеобразие австрийской литературы XX века. Разрушение так называемого «Габсбургского мифа» и проблема австрийской самоидентификации. «Аншлюс», холокост и послевоенное переосмысление австрийского участия в национал-социалистическом движении. Литература после 1945 г. как столкновение официальной и оппозиционной версии национального самоопределения. Поиск исконно-австрийской литературной традиции. Философские системы З. Фрейда, О. Вайнингера, Л. Витгенштейна и их влияние на формирование культурного пространства нового века.

8.4.2. Творчество Франца Кафки (1883-1924)

Прага как литературная столица Австро-Венгерской Империи. Писатель, принадлежащий австрийской, чешской, немецкой, еврейской - и мировой - культурам. Творчество как смысл жизни. Нравственные, философские, литературные истоки творчества. Особая эстетическая система Кафки: крайний субъективизм, сухой протоколизм, притчеобразность, сновидческая структура текстов, сюжет, ускользающий от всякой логики. Особая серьезность стиля, неигровой характер словотворчества. Предельно актуальная для XX века проблематика: отчуждение, одиночество, страх перед жизнью, «отцы и дети», чувство виновности, вытеснение желаний, искусство и жизнь, власть и тоталитаризм, абсурдность бытия. «Параболы», новеллы, (незавершенные) романы Кафки - наследие, полное загадок. Многообразие интерпретаций на протяжении XX и XXI века.

8.4.3. Творчество Роберта Музиля (1880-1942)

Новеллы Музиля – отголоски культуры рубежа веков. Основные темы: эротизм, смерть, взаимоотношения полов, столкновение патриархальности и цивилизации, зыбкость привычной реальности. Шокирующий мир повести «Душевные терзания воспитанника Терлеса». Незаконченный роман Музиля «Человек без свойств» – многосоставный и многослойный мир. Система персонажей, история и фикциональность в романе, образ Австро-Венгерской империи. Многообразие событий и статичность сюжета. «Свойства» главного героя. Ирония и двусмысленность повествования.

Тема 8.5. Итальянская литература конца XIX – начала XX века

8.5.1. Творчество Джованни Верга (1840-1922)

Неоромантизм в ранних романах «Карбонарии в горах» и «В лагунах». Второй период творчество – сентиментальные романы из жизни богемы и светского общества. («Грешница», «Ева»). Черты веризма в романе о судьбе молодой батрачки («Недда»). Жизнь Сицилии, разрушение основ семьи, социальные сдвиги в новелле «Сельская честь».

8.5.2. Творчество Габриеле Д Аннунцио (1863-1938)

Наиболее популярный итальянский писатель до первой мировой войны. Поэт, романист, драматург. Итальянский вариант эстетизма. Ранняя лирика: культ красоты, эротизма, пресыщение и тоска, забота о чистоте формы и стиле. Смешение традиций Флобера, Достоевского и Толстого в прозаическом творчестве. Романы «Невинный», «Наслаждение», «Джованни Эпископо»: варьирование автобиографического и фикционального, эволюция от нищестанства к проповеди общественной жизни. Стремление к возрождению античной драмы в театральном творчестве. Влияние на русский акмеизм.

Тема 8.6. Литература США начала XX века

8.6.1. Писатели-реалисты первой половины XX века. Теодор Драйзер (1871-1945)

Прозаик, публицист, Т.Драйзер открыл новую страницу американской литературы, проложив путь целой плеяде писателей, определивших своим творчеством XX век. В их числе – нобелевские лауреаты С.Льюис, У.Фолкнер, Э.Хемингуэй и другие.

Социально-психологические романы Т.Драйзера, начиная с "Сестры Керри" (1901) и кончая "Американской трагедией" (1925), строились, во многом, на личном опыте и на фактах, почерпнутых из репортажной хроники. Однако, под пером Драйзера "случаи из

жизни" становились художественным обобщением, выходящим за рамки единичной человеческой судьбы.

В центре монументальной "Трилогии желания" ("Финансист" (1912), "Титан" (1914), "Стоик" – образ американского бизнесмена, "титана без души и сердца". Однако Драйзер не только развенчивает его стяжательский дух, но и сожалеет о впустую растроченных недюжинных возможностях. Тема личности, отвоёвывающей себе место в искусстве, которую писатель начал романом "Сестра Керри", получила развитие в перипетиях драматической судьбы художника в романе "Гений" (1915).

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	15	-	-	10	2	-	-	20	2	-	-	20
Тема 1.1	8	-	-									
Тема 1.2	7	-	-									
Раздел 2	10	-	-	8	2	-	-	15	2	-	-	15
Тема 2.1	3	-	-									
Тема 2.2	3	-	-									
Тема 2.3	2	-	-									
Тема 2.4	2	-	-									
Раздел 3	15	-	-	10	4	-	-	30	4	-	-	30
Тема 3.1	4	-	-									
Тема 3.2	4	-	-									
Тема 3.3	5	-	-									
Тема 3.4	5	-	-									
Тема 3.5	5	-	-									
Раздел 4	8	-	-	8	2	-	-	16	2	-	-	16
Тема 4.1	5	-	-									
Тема 4.2	3	-	-									
Раздел 5	12	-	-	12	3	-	-	20	3	-	-	20
Тема 5.1	6	-	-									
Тема 5.2	4	-	-									
Тема 5.3	2	-	-									
Раздел 6	15	-	-	12	4	-	-	30	4	-	-	30
Тема 6.1	5	-	-									
Тема 6.2	3	-	-									
Тема 6.3	3	-	-									
Тема 6.4	2	-	-									
Тема 6.5	2	-	-									
Раздел 7	10	-	-	10	4	-	-	20	4	-	-	20
Тема 7.1	6	-	-									
Тема 7.2	2	-	-									
Тема 7.3	2	-	-									
Раздел 8	35	-	-	22	2	-	-	58	2	-	-	58
Тема 8.1	10	-	-									
Тема 8.2	8	-	-									
Тема 8.3	8	-	-									
Тема 8.4	3	-	-									

Тема 8.5	3	-	-									
Тема 8.6	3	-	-									
Всего	120	-	-	92	23	-	-	189	23	-	-	189
<i>Консульт.</i>	4			-	4			-	4			-
ВСЕГО	216				216				216			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

Вопросы к экзаменам:

Античная литература

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

Литература средних веков

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

11. «Роман о Розе» Г.Лорриса и Ж.Мена.
12. Поэзия вагантов. Франсуа Вийон.
13. Творчество Данте.

Литература эпохи Возрождения

1. Общая характеристика и периодизация литературы итальянского Возрождения.
2. Творчество Ф.Петрарки.
3. Творчество Дж.Боккаччо.
4. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения: эпические поэмы М.Боярдо и Л.Ариосто.
5. Эпическая поэзия Т.Тассо.
6. Гуманистическое движение в Германии и Нидерландах. Эразм Роттердамский.
7. Общая характеристика французской литературы эпохи Возрождения (Поэты Плеяды; эссеистика М.Монтеня).
8. Творчество Ф.Рабле.
9. Общая характеристика испанской литературы эпохи Возрождения. Плутувской роман.
10. Творчество М.Сервантеса.
11. История литературного Возрождения в Англии. Поэзия Дж.Чосера.
12. Английская литература эпохи Возрождения: художественная проза Т.Мора; лирическая поэзия В.Шекспира.

Литература XVII века

1. Общая характеристика литературы XVII века.
2. Французская афористическая проза.
3. Творчество Мари де Лафайет.
4. Басни и сказки Ж..Лафонтена.
5. Общая характеристика английской литературы XVII века.
6. Творчество Дж.Мильтона.

Литература эпохи Просвещения (XVIII век)

1. Общая характеристика и периодизация английского Просвещения.
2. Творчество Д.Дефо.
3. Творчество Дж.Свифта.
4. Развитие английского просветительского романа в творчестве С.Ричардсона, Филдинга, Т.Смоллета.
5. Английский сентиментализм: романное творчество Л.Стерна, О.Голдсмита.
6. Предромантизм в английской поэзии и прозе XVIII века.
7. Общая характеристика и периодизация французской литературы XVIII века.
8. Литература подготовительного периода Просвещения во Франции: художественное творчество А.Р.Лесажа и Ш.Монтескье.
9. Философско-художественная проза и поэзия Вольтера.
10. Литературная публицистика и художественное творчество Д.Дидро.
11. Литературно-философские эссе и романное творчество Ж.-Ж.Руссо.
12. Развитие литературно-эстетической мысли в Германии в XVII веке.
13. Литература «Бури и натиска» в Германии.
14. Литературное творчество И.В.Гете.
15. Поэзия И.К.Ф.Шиллера.

Литература эпохи романтизма.

1. Общая характеристика романтизма. Эстетика и философия.
2. Романтизм в Германии. Школы. Ранний романтизм. Л.Тик
3. Философ и поэт Новалис

4. Гейдельбергская школа. Бр. Гримм, Й.Эйхендорф, Шамиссо.
5. Новеллы Г.ф.Клейста: парадоксы и анекдоты истории. Концепция человека и рока.
6. Творчество Гофмана. Принцип двоимирия, фантастики, гротеска. Анализ одной новеллы.

7. Г.Гейне и кризис романтизма в Германии.
8. Ранний английский романтизм. Творчество У.Вордсворта и С.Кольриджа
9. Творчество Байрона.
10. Концепция исторического романа В.Скотта.
11. Ранний французский романтизм. Ж.де Сталь и Шатобриан
12. Творчество В.Гюго.
13. Романтизм в США. Ф. Купер. В. Ирвинг.
14. Творчество Э. А. По. Лирика и новеллистика.

Литература классического реализма (1820-1880)

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

Литература конца XIX – XX века

1. Творчество Э.Золя.
2. Творчество Ги де Мопассана. Проблематика и поэтика новелл.
3. Творчество А.Франса. Становление европейского интеллектуального романа.
4. Творчество Р.Ролана.
5. Ш. Бодлер. Судьба поэта и сборника «Цветы зла».
6. Поэзия французского символизма. Основные принципы.
7. Американская поэзия второй половины XIX века. А.Теннисон. Г.Лонгфелло.
8. У.Уитмен и сборник «Листья травы»: эстетика и эксперимент, космизм мировосприятия.
9. Творчество М.Твена.
10. Жизнь и творчество Дж. Лондона. Натурализм и неоромантизм в сборниках рассказов «Морской волк», «Северные рассказы». Роман «Мартин Иден».
11. Творчество Т.Драйзера.
12. Творчество О. Уайльда.
13. Английский неоромантизм. Р.Стивенсон. Р.Киплинг
14. Английская проза начала XX века. «Сага о Форсайтах» Голсуорси. Утопия и антиутопия романов Г.Уэллса.
15. Творчество Р.М.Рильке.
16. Творчество Генриха Манна.
17. Томас Манн и понятие «интеллектуальной прозы».
18. Италия рубежа веков. Творчество Г.Д'Аннунцио.
19. Характеристика основных литературных явлений XX века. Модернизм.
20. Творчество М. Пруста.
21. Творчество Дж. Джойса.
22. Творчества Фр. Кафки.
23. Поэзия и проза немецкого экспрессионизма.
24. Интеллектуальный роман в творчестве Г. Гессе.
25. Литература «потерянного поколения». Э. Хемингуэй. Р. Олдингтон. Э.-М. Ремарк.

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

Основная литература:

ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ

Художественные тексты

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

Учебные пособия

- Античная литература / Под ред. А.А.Тахо-Годи. М., 1986.
Аннеткова-Шарова Г.Г., Дуров В.С. Античная литература. М.- СПб, 2004.
Гиленсон Б.А. История античной литературы. М., 2001.
Тронский И.М. История античной литературы. М., 1988.
Чистякова Н.А., Вулих Н.В. История античной литературы. – Л., 1972.
Радциг С.И. История греческой литературы. М., 1982.
Дуров В.С. История римской литературы. СПб., 2000.
Гаспаров М.Л. Об античной поэзии: Поэты. Поэтика. СПб., 2000.
Лосев А.Ф. Гомер. М., 1960.
Морева-Вулих Н.В. Римский классицизм: Творчество Вергилия, лирика Горация. СПб., 2000.
Шталь И.В. Поэзия Гая Валерия Катулла. М., 1977.

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ

Художественные тексты

- Ирландские героические саги// Исландские саги. Ирландский эпос/ Вступ. ст. М.И.Стеблина-Каменского, А.А.Смирнова. М., 1973 (БВЛ).
Мифологические песни Старшей Эдды// Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах / Вступ. ст. А.Гуревича. М., 1975 (БВЛ).
Песнь о Роланде//Песнь о Роланде. Коронование Людовика. Нимская телега. Песнь о Сиде. Романсеро / Вступ. ст. Н.Томашевского. М., 1976 (БВЛ).
Песнь о Нибелунгах / Ст. В.Г.Адмони. Л., 1972 (Серия Литературные памятники).
Стихи трубадуров. Стихи вагантов// Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов/ Вступ. ст. Б.И.Пуришева. М., 1974 (БВЛ).
Бедье Ж. Роман о Тристане и Изольде / Вступ. ст. А.А.Смирнова. М., 1955.
Поэзия вагантов / Сост. М.Л.Гапсаров. М., 1975 (ЛП).

- Вийон Ф.* Стихи / Сост. и комм. Г.Косикова. М., 1984.
Фаблио: Старофранцузские новеллы / Вступ.ст. В.Дынник. М., 2004.
 Роман о Лйсе / Вступ. ст. А.Д.Михайлова. М., 1987.
Гильом де Лоррис, Жан де Мен. Роман о Розе // Хрестоматия по литературе средневековья: Поэзия. Проза. Эпос. / Сост. Г.В.Стадников. Т. 2. СПб., 2003.
Данте. Божественная комедия / Вступ. ст. И.Н.Голенищева-Кутузова. М., 1968 (ЛП).

Учебные пособия

- История всемирной литературы. В 9-ти т. Т. 2. М., 1984.
Алексеев М.П., Жирмунский В.М., Мокульский С.С., Смирнов А.А. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение. М., 1999.
Баткин ЛМ. Данте и его время. М., 1965.
Гуревич А.Я. «Эдда» и сага. М., 1979. *Иванов К.А.* Трубадуры, труверы и миннзингеры. 2-е изд. М., 2001.
Иванов К.А. Трубадуры, труверы и миннзингеры. 2-е изд. М., 2001.
Михайлов А.Д. Французский героический эпос. Вопросы поэтики. М., 1995.
Михайлов А.Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. М., 2006.
Михайлов А.Д. Старофранцузская городская повесть «фаблио» и вопросы специфики средневековой пародии и сатиры. М., 2006.
Мелетинский Е.М. Средневековый роман: Происхождение и формы. М., 1983.
Стеблин-Каменский М.И. Мир саги. Становление литературы. Л., 1984.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Художественные тексты

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

Учебные пособия

- История всемирной литературы. В 9-ти т. Т. 3. М., 1985.
М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С.Мокульский, А.А.Смирнов. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение. 5-е изд., испр. и доп. М., 1999.
Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. М., 1975.
Гуляев Н.А., Шибяев И.П. История немецкой литературы. М., 1975.
Пронин В.А. История немецкой литературы. Учебное пособие для студентов. М., 2007.
Санктис Ф. История итальянской литературы. В 2-х т. М., 1963.
Штейн А.Л. История испанской литературы. Средние века и Возрождение. М., 1976.

- Андреев М.Л.* Рыцарский роман в эпоху Возрождения. М., 1992.
- Андреев М.Л., Хлодовский Р.И.* Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения. М., 1988.
- Аникст А.А.* Творчество Шекспира. М., 1963.
- Артамонов С.Д.* Франсуа Рабле. М., 1964.
- Баткин Л.М.* Итальянское Возрождение: Проблемы и люди. М., 1995.
- Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
- Виппер Ю.Б.* Поэзия Плеяды. Становление литературной школы. М., 1996.
- Кудрявцев О.Ф.* Ренессансный гуманизм и «Утопия». М., 1991.
- Плавский З.И.* Литература испанского Возрождения. СПб., 1994.
- Пуришев Б.И.* Литература эпохи Возрождения. М., 1996.
- Ревуненкова Н.В.* Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации. М., 1988.
- Светлакова О.А.* «Дон Кихот» Сервантеса. Проблемы поэтики. СПб., 1996.
- Смирнов А.А.* Шекспир. Л.; М., 1963.
- Хлодовский Р.И.* Франческо Петрарка: Поэзия гуманизма. М., 1974.
- Хлодовский Р.И.* Декамерон: Поэтика и стиль. М., 1982.

ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА

Художественные тексты

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

Учебные пособия

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

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)

Художественные тексты

- Дефо Д.* Робинзон Крузо// *Дефо Д.* Робинзон Крузо. Счастливая куртизанка, или Роксана/ Вступ. ст. М.Тугушевой, М., 2008 (БВЛ).
- Свифт Дж.* Путешествия Гулливера// Избранные произведения/ Вступ. ст. А.Ингера. М., 2004.
- Филдинг Г.* История Тома Джонса, найденыша/ Вступ.ст. А.Кагарлицкого. М., 1983 (Библиотека мировой классики).
- Голдсмит О.* Векфильдский священник// *Голдсмит О.* Избранное. Стихи. Векфильдский священник/ Вступ. ст. А.Ингера. М., 1978.
- Стерн Л.* Сентиментальное путешествие// *Стерн Л.* Сентиментальное путешествие. Воспоминания. Письма. Дневник для Элизы. М.- СПб., 2000.
- Бернс Р.* Стихотворения// *Бернс Р.* Избранное/ Пер. С.Я.Маршака. Вступ ст. Р.Райт-Ковалевой. М., 2000.
- Лесаж А.Р.* Хромой бес// *Лесаж А.Р.* Хромой бес. – *Монтескье Ш.Л.* Персидские письма. – *Дидро Д.* Нескромные сокровища/ Вступ. ст. Л.Бондарева. М., 1993.
- Прево А.Ф.* История кавалера де Грие и Манон Леско// *Прево А.Ф.* История кавалера де Грие и Манон Леско. История одной гречанки. Новеллы/ Сост. и вступ. ст. А.Михайлова. М., 1989.
- Вольтер.* Кандид. Простодушный// Собр. соч. В 3-х т. Т. 1. М., 1998.
- Дидро Д.* Монахиня// *Дидро Д.* Монахиня: Романы. Повесть. М., 2003.
- Руссо Ж.-Ж.* Исповедь// *Руссо Ж.-Ж.* Исповедь. Прогулки одинокого мечтателя. Рассуждения о науках и искусствах. Рассуждения о неравенстве/ Сост. и вступ. ст. В.Мильчиной. М., 2006.
- Руссо Ж.-Ж.* Новая Элоиза/ Вступ. ст. И.Веримана. М., 1968.
- Гете И.В.* Страдания юного Вертера. СПб, 1999 (ЛП).
- Гете И.В.* Годы учения Вильгельма Мейстера. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 7. М., 1978.
- Гете И.В.* Стихи. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 1. М., 1975.
- Шиллер И.К.Ф.* Стихи. Баллады// Избранное: Стихотворения. Драмы/ Ст. В.А.Пронина. М., 2002.

Учебные пособия

- XVIII век: Литература в системе культуры. М., 1999.
- Артамонов С.Д.* История зарубежной литературы XVII-XVIII веков. Учебник для студентов педагогических институтов. 2-е изд., дораб. М., 1988.
- История зарубежной литературы XVIII века. Учебник для вузов/ Под ред. З.И.Плавскина. М., 1991.
- Аникин Г.В., Михальская Н.П.* История английской литературы. Учебн. пособие для студентов педагог. ин-тов и фак-тов иностр. языков. М., 1975.
- Пронин В.А.* История немецкой литературы. Учебное пособие для студентов. М., 2007.
- Соловьева Н.А.* История зарубежной литературы: Предромантизм. Учебное пособие для студентов вузов. М., 2005.
- Аникст А.А.* Творческий путь Гете. М., 1986.
- Верцман И.* Руссо. М., 1970.
- Гете: Личность и культура/ Под ред. И.Н.Лагутиной. М., 2004.
- Дени Дидро и культура его эпохи. М., 1986.
- Дворцов А.Т.* Жан-Жак Руссо. М., 1980.
- Забабурова Н.В.* Французский психологический роман: эпоха Просвещения и романтизм. Ростов н/Д, 1992.
- Колесников Б.И.* Роберт Бернс. М., 1967.
- Кузнецов В.Н.* Вольтер. М., 1978.
- Либинзон З.Е.* Фридрих Шиллер. М., 1990.

Муравьев В. Путешествие с Гулливером. М., 1986.
Роджерс П. Генри Филдинг. М., 1984.
Тураев С. Гете и его современники. М., 2002.
Урнов Д.М. Робинзон и Гулливер. Судьба двух литературных героев. М., 1973.
Эстетика Дидро и современность. М., 1989.

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

Немецкая литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

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

Английская литература эпохи романтизма.

1.Художественные тексты

Кольридж С. Сказание о старом мореходе.
Вордсворт У. Лирика
Байрон Дж.Г. Лирика. Паломничество Чайльд Гарольда. Корсар. Гяур.
Шелли П. Б. Лирика
Китс Дж. Лирика
Скотт В. Айвенго

Французская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Шатобриан А.-Р. Рене
Констан Б. Адольф
Беранже П.-Ж. Избранные песни
Гюго В. Лирика. Собор Парижской Богоматери. Отверженные
Санд Ж. Консуэлло
Мюссе А. Исповедь сына века.

Итальянская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Мандзони А. Обрученные
Леопарди Дж. Лирика

Американская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

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

Учебные пособия

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)

Французская литература классического реализма.

Художественные тексты

Стендаль Ванина Ванини. Красное и черное

Бальзак О. де Отец Горио. Утраченные иллюзии

Мерима П. Кармен. Двойная ошибка. Этрусская ваза.

Флобер Мадам Бовари. Простая душа

Английская литература классического реализма.

Художественные тексты

Диккенс Ч. Оливер Твист. Домби и сын

Теккерей У. Ярмарка тщеславия

Американская литература классического реализма.

Художественные тексты

Лондон Дж. Мартин Иден. Северные рассказы

Твен М. Приключения Гекельберри Финна. Принц и нищий.

Учебные пособия

Проскурнин Б. М., Яшенькина Р.Ф. История зарубежной литературы XIX века: западноевропейская реалистическая проза. М., 2006.

Реизов Б. Г. Французский роман XIX века. М., 1977.

Храповицкая Г. Н., Солодуб Ю. П. История зарубежной литературы: западноевропейский и американский реализм. М., 2005.

Якобсон Р. О художественном реализме // Работы по поэтике. М., 1987.

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX – XX ВЕКА

Общие исследования по литературе XX века

Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000–2000. Учеб. пособие. Под ред. Л.Г. Андреева. М., 2001.

Зарубежная литература. XX век. Под ред. Н.П. Михальской. М. 2007.

Зарубежная литература XX века. Практические занятия. Под ред. И.В. Кабановой. М., 2007

Зарубежная литература XX века: Практикум. Сост. и общ. ред. Н.П. Михальской и Л.В. Дудовой. М., 1999.

История всемирной литературы в 9-ти тт. М., 1983-1994.

Трыков В.П., Ощепков А.Р. Зарубежная литература XX века (1914–1945). Учеб. пособие. М., 2003.

Дудова Л.В. Модернизм в зарубежной литературе. М., 2004.

Ильин И. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм. М., 1996.

Кирнозе З.И. Осоват Л.С. Новый латиноамериканский роман. М., 1983.

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

Руднев В.П. Словарь культуры XX века. М., 1999.

Французская литература конца XIX - XX века.

Художественные тексты

Аполлинер Г. Лирика.

Пруст М. В сторону Свана.

Барбюс А. Огонь.

Бретон А. Надя.

Жид А. Фальшивомонетчики.

Мориак Ф. Мартышка.

Сент-Экзюпери А. де Маленький принц. Планета людей.

Сартр Ж.-П. Тошнота.

Камю А. Посторонний. Миф о Сизифе.

Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи.

Фр. Саган.

Роб-Грийе А. В лабиринте.

Уэльбек М. Платформа.

Учебные пособия

Андреев Л. Г. Сюрреализм. М., 1972.

Андреев Л. Г. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и XX век. М., 1994.

Балашова Т. В. Французская поэзия XX века. М., 1982.

Великовский С. В поисках утраченного смысла. М., 1979.

Зонина Л. Тропы времени. Заметки об исканиях французских романистов (60-70ые гг.). М., 1964.

История французской литературы. Под. ред. Д.Берже. М., 2007.

Кирнозе З. И. Французский роман XX века. Горький, 1977.

Наркирьер Ф. С. Французский роман наших дней. М., 1980.

Наркирьер Ф. С. Франсуа Мориак. М., 1983.

Недосейкин М. Н. Роман Л.-Ф. Селина «Путешествие на край ночи». Человек в мире. М., 2006.

Английская литература конца XIX - XX века

Художественные тексты

Дж. Джойс «Дублинцы», «Улисс»

Д. Г. Лоуренс «Любовник Леди Чаттерли»

Т.С.Элиот «Бесплодная земля»

В. Вулф «Миссис Даллоуэй»

Дж. Оруэлл «1984»

Э. Берджесс «Заводной апельсин»

Г. Грин «Тихий американец»

Ч. Сноу «Коридоры власти»

У. Голдинг «Повелитель мух»

А. Мердок «Под сетью», «Черный принц»

Дж. Фаулз «Подруга французского лейтенанта»

Дж. Уэйн «Спешите вниз»

К. Эмис «Счастливчик Джим»
Дж. Барнс «Англия, Англия»

Литература Германии конца XIX - XX века

Художественные тексты

Лирика немецкого экспрессионизма (по антологии: Сумерки человечества. Лирика немецкого экспрессионизма. М., 1990.)

Манн Г. Верноподданный.
Манн Т. Доктор Фаустус. Смерть в Венеции. Тристан. Тонио Крегер
Гессе Г. Степной волк. Сидхартха.
Белль Г. Глазами клоуна.
Грасс Г. Жестяной барабан.
Зюскинд П. Парфюмер.

Учебные пособия

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

Литература Австрии XX века

Художественные тексты

Кафка Ф. Процесс. Превращение. Приговор. Голодарь.
Брох Г. Невиновные
Музиль Р. Душевные терзания воспитанника Терлиса. Тонка.
Хандке П. Страх вратаря перед одиннадцатиметровым
Елинек Э. Пианистка

Учебные пособия

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

Итальянская литература конца XIX - XX века

Д'Аннунцио Г. Невинный
Моравиа А. Римские рассказы
Эко У. Имя розы

Американская литература конца XIX - XX века

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

Дополнительная литература:

ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ

Художественные тексты

Античная литература: Греция. Антология / Сост. Н.А.Федоров, В.И.Митрошенкова. Ч. 1-2. М., 2002.
Античная литература: Рим. Хрестоматия / Сост. Н.А.Федоров, В.И.Митрошенкова. М., 2003.
Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / Сост. А.А.Нейхардт. М., 1990.
Кун Н. Легенды и мифы Древней Греции. М., 2003.
Эллинские поэты VIII-III века до н.э. Эпос, элегия, ямбы, мелика. М., 1999.
Плутарх. Тесей и Ромул/ Избранные жизнеописания в 2-х т. Т.1. М., 1990.
Ахилл Татий. Левкиппа и Клитофонт/ Греческий роман. М., 1988.
Лукиан. О философах, состоящих на жаловании/ Сочинения в 2-х т. Т.2. М., 2001.
Вергилий. Буколики. Георгики/ Собр. соч. СПб, 1994.
Овидий. Любовные элегии. Наука любви/ Собр. соч. в 2-х т. Т.1. СПб, 1994.
Петроний Арбитр. Сатирикон. / Пер. Б.Ярхо. М., 1990.

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ

Художественные тексты

Предания и мифы средневековой Ирландии / Под ред. Г.Косикова. М., 1991.
Снорри Стурлусон. Младшая Эдда / Ст. М.И.Стеблина-Каменского. Л., 1976 (ЛП).
Поэзия скальдов / Ст. М.И.Стеблина-Каменского. Л., 1979 (ЛП).
Поэзия трубадуров / Сост. Е.Голубева. СПб., 1995.
Вольфрам фон Эшенбах. Парцифаль// Средневековый роман и повесть/ Вступ. ст. А.Д.Михайлова. М., 1974 (БВЛ).
Легенды средневековой Европы. В 2-х кн./ Сост. Н.Будур. М., 2001.
Данте. Новая жизнь. Божественная комедия / Вступ. ст. Б.Кржевского. М., 1967 (БВЛ).

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Художественные тексты

Петрарка Ф. Лирика. Автобиографическая проза. / Ст. Н.Томашевского. М., 1989.
Боккаччо Дж. Фьяметта. Фьезоланские нимфы/ Ст. А.А.Смирнова, А.Д.Михайлова. М., 1968 (ЛП).
Лютер Мартин. Избранные произведения / Пер. А.Анрюшкина. СПб, 1994.
Ронсар П. Избранная поэзия / Вступ. ст. Ю.Виппера. М., 1985.
Монтень М. Опыты. 2-е изд. / Ст. Ф.А.Коган-Бернштейн. М., 1983. Кн. 1-2, 3 (ЛП).
Чосер Дж. Кентерберийские рассказы / Вступ. ст. И.Кашкина. М., 1973 (БВЛ).

ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА

Художественные тексты

Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.

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

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

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)

Художественные тексты

Дефо Д. Молль Флендерс. Л., 1991.

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

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

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

Бекфорд У. Ватек/ Вступ. ст. П.Муратова. М., 1992.

Уолпол Г. Замок Отранто// Уолпол Г. Замок Отранто. – Казот Ж. Влюбленный дьявол. – Бекфорд У. Ватек/ Сост. В.Жирмунский. Л., 1967.

Лесаж А.Р. Похождения Жиль Бласа из Сантильяны/ Вступ. ст. А.Бондарева. М., 1990.

Монтескье Ш.Л. Персидские письма// Лесаж А.Р. Хромой бес. – Монтескье Ш.Л. Персидские письма. – Дидро Д. Нескромные сокровища/ Вступ. ст. А.Бондарева. М., 1993.

Вольтер. Орлеанская девственница. Собр. соч. в 3-х т. Т.1. М., 1998.

Дидро Д. Племянник Рамо. Жак-фаталист и его хозяин/ Дидро Д. Монахиня: Романы. Повесть. М., 2003.

Руссо Ж.-Ж. Педагогический роман/ Избр. соч. в 3-х т. Т.1. М., 1961.

Мариво П. Жизнь Марианны, или приключения графини де*/ Вступ. ст. А.Михайлова. М., 1968.

Лакло Ш. Опасные связи// Лакло Ш. Опасные связи. Прево А.Ф. Манон Леско/ Вступ. ст. Ю.Виппера. М., 2007 (БВЛ).

Гете И.В. Годы странствий Вильгельма Мейстера. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 8. М., 1979.

Гете И.В. Поэзия и правда. Собр. соч. в 10-ти т. Т.3. М., 1976.

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

Немецкая литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Тик Л. Белокуроый Экберт

Шлегель Ф. Люцинда

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

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

Гейне Г. Атта Троль. Путевые картины

Английская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Байрон Дж.Г. Шильонский узник

Шелли П.Б. Восстание ислама

Шелли М. Франкенштейн или Новый Прометей

Скотт В. Ламермурская невеста. Пуритане. Роб Рой.

Французская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Ламартин А. Лирика
Шатобриан А.-Р. Атала
Гюго В. Человек, который смеется
Санд Ж. Индиана
Виньи А. Лирика. Сен-Мар.

Итальянская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Гверраци Фр Осада Флоренции.

Американская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Готорн Н. Алая буква
Бичер-Стоу Г. Хижина дяди Тома
Купер Ф. Зверобой

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)

Французская литература классического реализма.

Художественные тексты

Мериме П. Таманго.
Флобер Г. Воспитание чувств. Саламбо
Стендаль Пармская обитель
Бальзак О. Шагреневая кожа.

Английская литература классического реализма.

Художественные тексты

Диккенс Ч. Тяжелые времена
Теккерей У. Книга снобов

Американская литература классического реализма.

Художественные тексты

Твен М. Янки при дворе короля Артура
Лондон Дж. Любовь к жизни.

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX – XX ВЕКА

Литература Франции XX века

Художественные тексты

Пруст М. Под сенью девушек в цвету.
Арагон Л. Страстная неделя.
Камю А. Чума.
Сартр Ж.-П. Что такое литература?
Саррот Н. Золотые плоды
Роб-Гриэ А. Проект революции в Нью-Йорке.
Бекбедер Ф. 99 франков

Английская литература конца XIX - XX века

Художественные тексты

Дж. Джойс «Портрет художника в юности»
Д.Г. Лоуренс «Сыновья и любовники»
В. Вулф «На маяк»
Т. Элиот «Полые люди»
Г. Грин «Наш человек в Гаване»
У. Голдинг «Шпиль»
А. Мердок «Море, море»
Дж. Фаулз «Волхв»

Литература Германии конца XIX - XX века

Художественные тексты

Деблин А. Берлин Александерплац
Манн Г. Юность короля Генриха IV
Манн Т. Будденброки. Волшебная гора. Маленький господин Фридеман.
Гессе Г. Игра в бисер. Демьян.
Ремарк Э.М. На западном фронте без перемен.
Бель Г. Бильярд в половине десятого.
Кеппен В. Смерть в Риме.
Грасс Г. Под местным наркозом.

Литература Австрии XX века

Художественные тексты

Кафка. Замок. В исправительной колонии.
Брох Г. Эссе «Распад ценностей» // Брох Г. Лунатики.
Музиль Р. Человек без свойств.
Елинек Э. Смысл безразличен. Тело бесцельно. Эссе.

Итальянская литература конца XIX - XX века

Художественные тексты

А.Моравиа « Чочара»

Американская литература конца XIX - начала XX века

Художественные тексты

Т. Драйзер «Сестра Керри»
Ф. С Фицджеральд « Ночь нежна»
Э. Хемингуэй «Фиеста», «По ком звонит колокол»
Дж. Дос Пассос «42-я параллель»
У. Фолкнер «Свет в августе», «Медведь»
Дж. Стейнбек «О мышах и людях»
Т. Капоте «Хладнокровно»
Дж. Апдайк «Давай поженимся»

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
5. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра литературы и искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Авторы-составители:

Булышева Елена Владимировна, ст. преподаватель
Дождикова Надежда Александровна, канд. филол. наук, доцент
Чирва Юрий Николаевич, зав. кафедрой, канд. искусствоведения, профессор

Рецензенты:

Матвеева Инга Юрьевна, канд. филол. наук, доцент
Семкин Алексей Данилович, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.09.2016, регистрационный номер 2017-12/11

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	История русской литературы
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История русской литературы» является базовой и находится во взаимодействии с курсами «История зарубежной литературы», «История русского театра», «История зарубежного театра», «История изобразительного искусства».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самот. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	-	8	1 / 36	Контрольная работа
	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	4 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	-	8	1 / 36	Контрольная работа
	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	Всего: 120 час.	4	92	6 / 216	
Очно-заочная	2 семестр: 5 часов.	-	13	0,5 / 18	-
	3 семестр: 6 часов.	-	12	0,5 / 18	Контрольная работа
	4 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Экзамен
	5 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	Контрольная работа
	6 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Экзамен
	Всего: 29 час.	4	183	6 / 216	
Заочная	2 семестр: 5 часов.	-	13	0,5 / 18	-

3 семестр: 6 часов.	-	12	0,5 / 18	Контрольная работа
4 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Экзамен
5 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	Контрольная работа
6 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Экзамен
Всего: 29 час.	4	183	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. История древнерусской литературы

1.1. Древнерусская литература как искусство средневековья.

Хронологические рамки древнерусской литературы. Происхождение славянской письменности. Появление книжности на Руси, как следствие принятия Христианства. Роль монастырей и церквей в книгоизготовлении и обучении грамоте. Писатели XI-XII вв., вышедшие из монастырской среды (Илларион, Феодосий Печерский, Нестор, Кирилл Туровский). Язык литературы Древней Руси (русская и церковно-славянская языковые стили). Проблема авторства в древнерусской литературе.

1.1.1. Древнерусская литература XII века.

«Повесть временных лет» - древний летописный свод. Источники «Повести временных лет» - ранние литературные русские памятники, переводные произведения, народные предания, фольклорные произведения. Литературно-художественное значение «Повести временных лет». «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона как жанр торжественного красноречия. «Поучение Владимира Мономаха» как пример учительного красноречия. «Сказание о Борисе и Глебе» - история первых русских святых. Житийная традиция в древнерусской литературе. «Житие Феодосия Печерского». Основные черты житийного жанра.

«Слово о полку Игореве». История рукописного источника. Споры о подлинности «Слова о полку Игореве». Образность и символика «Слова о полку Игореве». Ритмическая организация «Слова о полку Игореве». Переводы и поэтические переложения «Слова о полку Игореве» (В.А. Жуковский, Н. Заболоцкий).

Особенности языка и стиля «Моления Даниила Заточника».

1.1.2. Древнерусская литература периода борьбы с иноземными завоеваниями (XIII – нач. XV вв.).

«Повесть о разорении Рязани Батыем» как жанр воинской повести. Поэтическое осмысление сюжета о Евпатии Коловрате (Н.М. Языков, С.А. Есенин). «Слово о погибели Русской земли» как лиро-эпическое произведение. «Житие Александра Невского» - сочетание житийной традиции и традиции воинской повести. «Задонщина» - произведение о Куликовской битве. Текстуальные и образные совпадения «Задонщины» и «Слова о полку Игореве». «Сказание о Мамаевом побоище» - сочетание традиции воинской повести и церковно-легендарных мотивов. «Сказание о Мамаевом побоище» как источник для трагедии М.В. Ломоносова «Тамира и Селим» и трагедии В. Озерова «Дмитрий Донской». Поэтический отклик на «Сказание» в цикле А.Блока «На поле Куликовом».

1.1.3. Древнерусская литература XV-XVI вв.

Литературный процесс в период укрепления московского государства. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина как памятник очерковой литературы Древней Руси, его отличие от паломнических хождений по объекту изображения и по типу повествования. Сочинения Максима Грека. Произведения Ивана Пересветова (Сказание о Магмет-салтане). Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским как столкновение двух социальных и литературных позиций. Проблема авторского стиля в переписке. Устно-поэтическая и сказочная традиции в «Повести о Петре и Февронии Муромских».

1.1.4. Древнерусская литература XVII века.

Повести XVII века («Повесть о Горе-Злочастии», «Повесть о Савве Грудцыне», «Повесть о Фроле Скобееве»). Житийная традиция в повести. «Житие протопопа Аввакума» - автобиография в рамках агиографической традиции. Новаторство, своеобразие стиля и образность «Жития протопопа Аввакума».

Раздел 2. История русской литературы XVIII века

2.1. Русский классицизм.

Реформы Петра I и русская литература. Русский литературный язык в первой половине XVIII века. Литература петровского времени (Феофан Прокопович, Кантемир).

2.1.1. Творчество М.В. Ломоносова.

Биография М.В. Ломоносова. Система русского стихосложения. Теория «трех штилей» М.В. Ломоносова. Декларация поэтической позиции в стихотворении «Разговор с Анакреоном». Одическое творчество М.В. Ломоносова («Ода на день восшествия на престол Елизаветы, 1747 года»). Философские произведения М.В. Ломоносова («Утреннее размышление...», «Вечернее размышление...»).

2.1.2. Творчество А.П. Сумарокова.

Биография А.П. Сумарокова. Споры о русском стихосложении («Письмо о русском языке», «О стихотворстве»). Одическое творчество А.П. Сумарокова («Ода Елизавете Петровне, 1743», «Ода Екатерине Второй, 1762»). Жанровое разнообразие поэтического творчества А.П. Сумарокова – песни, элегии, сатиры, притчи.

2.1.3. Сатирическая традиция в русской литературе XVIII века.

Русская сатирическая журналистика 1769-1774 годов. Право частных лиц на издания сатирических журналов. Журнал Екатерины II «Всякая всячина». Критика «Всякой всячины» в журналах «Смесь» Ф.А. Эмина и «Трутне» Н.И. Новикова. Отображение явлений русской жизни, социальных вопросов в журнале Новикова. Обличение дворянского паразитизма, чиновничьего произвола, крепостного права в журнале Новикова. Запрещение «Трутня». Журнал Новикова «Живописец».

2.1.4. Поэзия Г.Р. Державина.

Разрушение установившейся в литературе системы ломоносовской оды. Разрушение традиционных жанровых категорий классицизма в оде «Фелица» (одические и сатирические черты). Лирическое «я» поэта в «Фелице». Черты оды и элегии в «На смерть князя Мещерского». Сатирические произведения Державина («Видение мурзы»). Обличительные оды Державина («Властителем и судиям», «Вельможа»). Картины быта в стихах Державина («Приглашение к обеду», «К первому соседу», «Евгению. Жизнь Званская»). Философские стихи Державина («Водопад», «Бог»).

2.2. Русский сентиментализм. Творчество Н.М. Карамзина.

Основные черты сентиментализма. Влияние западноевропейского сентиментализма на русскую литературу (романы Ричардсона, «Новая Элоиза» Руссо, «Вертер» Гете).

Роль повести Карамзина «Бедная Лиза» в развитии русской литературы. Значение жанра путешествия в литературе сентиментализма и «Письма русского путешественника» Карамзина.

2.2.1. Жизнь и творчество А.Н. Радищева.

Биография А.Н. Радищева. Формирование историко-политических и философских взглядов Радищева. История создания и печатания «Путешествия из Петербурга в Москву». Особенности проблематики и поэтики «Путешествия из Петербурга в Москву».

Раздел 3. Русская литература XIX века (первая половина)

3.1. Литература нач. XIX века. Общая характеристика.

Социально-исторические условия в России на рубеже XVIII – XIX вв. Своеобразие литературного процесса в России нач. XIX в. Полемика о литературном языке между школой Карамзина и Шишкова (о «старом» и «новом» слоге). Литературные объединения начала

XIX века: «Беседа любителей русского слова» и «Арзамас». Развитие журналистики. Исторические и культурные предпосылки русского романтизма.

3.1.1. Творчество В.А. Жуковского.

Влияние западноевропейской поэзии на творчество Жуковского. Элегическое творчество Жуковского («Сельское кладбище», «Вечер», «Славянка» - основные элегические мотивы). Новый поэтический язык творчества Жуковского, психологизм его поэзии. «Невыразимое» как поэтическая декларация Жуковского. Патриотическая тема в лирике Жуковского («Певец во стане русских воинов»). Баллады Жуковского. А.С. Пушкин и В.Г. Белинский о Жуковском.

3.1.2. Творчество К.Н. Батюшкова и традиции русского романтизма.

Ранние стихи Батюшкова, их жизнеутверждающий пафос, прославление земных благ и наслаждений. «Мои пенаты» (проникновение в поэзию шутки, живой характеристики современников, быта). «Легкая поэзия» Батюшкова и ее роль в русской поэзии нач. XIX века. Кризис мировоззрения Батюшкова «Высокая элегия» Батюшкова («Тень друга»), историческая элегия (К Д.В. Дашкову).

3.1.3. Творчество И.А. Крылова.

Крылов – драматург, журналист, прозаик. Басенное творчество Крылова. Социально-политическая, морально-философская, социально-бытовая проблематика басен Крылова. Новаторство басен Крылова: образ рассказчика, роль иронии, язык.

3.1.4. Поэзия декабристов.

Возникновение декабристской литературы. Литература в политической деятельности декабристов. Литературные общества и периодические издания декабристов. Поэты-декабристы (В.Ф. Раевский, Ф.Н. Глинка, В.К. Кюхельбекер, А.А. Бестужев-Марлинский, А.И. Одоевский, П.А. Катенин) в борьбе за самобытность и народность русской литературы. Поэтическое творчество К.Ф. Рыльева. Социально-политические стихи (сатира «К временщику»). Гражданственность и патриотичность в «Думах». Поэма «Войнаровский», ее проблематика, основные идеи, художественные особенности.

3.2. Творчество А.С. Пушкина в движении русской литературы.

3.2.1. Лицейский и петербургский период в творчестве А.С. Пушкина.

Освоение поэтических традиций Державина, Радищева, Батюшкова, Жуковского. Основные мотивы лирики – назначение поэта, вольнолюбие, любовь, дружба. Участие в обществах «Арзамас», «Зеленая лампа». Вольнолюбивая лирика Пушкина («Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня» и др.). Поэма «Руслан и Людмила». Взаимодействие литературных традиций и новаторства в поэме. Жанровое и композиционное своеобразие поэмы. Язык поэмы. Литературные споры вокруг поэмы.

3.2.2. Период ссылки на юг и в Михайловское в творчестве А.С. Пушкина.

Изучение Пушкиным творчества Байрона. Самобытность южных поэм («Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан»). Образ современного человека в южных поэмах. Композиция, способы типизации, язык южных поэм. Начало работы над романом в стихах «Евгений Онегин». Поэма «Цыганы» и кризис романтического мироощущения в творчестве Пушкина. Период Михайловской ссылки. Образ поэта-пророка в лирическом творчестве Пушкина.

3.2.3. Пушкин после декабристского восстания.

Тема государственной власти и петровская тема в творчестве Пушкина («Стансы», «Полтава», исторический роман «Арап Петра великого»). Тема творчества в лирике этого периода. Утверждение свободы художника. Роман в стихах «Евгений Онегин». Особенности стиха. Своеобразие жанра, лирическое начало в романе. Автор и герой в романе. «Онегин – страдающий эгоист» (В.Г. Белинский), образы «лишних людей» в русской литературе. Образ Татьяны, нравственное содержание образа. Образы Ленского и Ольги. Петербургский, провинциальный и московский быт в романе. Композиция романа. Значение открытого финала. Споры вокруг романа. Болдинская осень. «Повести Белкина», их проблематика,

разработка темы «маленького человека». Своеобразие сюжетики, композиции, языка «Повестей Белкина».

3.2.4. Творчество Пушкина 1830-х гг.

Исторические темы в творчестве Пушкина. Поэма «Медный всадник» как социально-историческая и философская поэма. Образ Петербурга, образ Петра I и «маленький человек» Евгений в поэме. Художественное своеобразие поэмы, язык поэмы. «Дубровский» - тематика, основные образы, элементы романтизма в повести. История создания повести «Капитанская дочка». Образы Гринева и Маши Мироновой в повести. Образ Пугачева. Тема народного бунта в повести. Сказки Пушкина, их связь с народным творчеством. Лирика 1830-х гг., ее проблематика. Повесть «Пиковая Дама», фантастика и реальность в повести. Герман – «колоссальное лицо» (Ф.М. Достоевский). Пушкин – издатель «Современника». Литературно-критические и эстетические взгляды Пушкина. Позднее лирическое творчество Пушкина.

3.2.5. Поэты пушкинской поры.

Значение творчества поэтов пушкинской поры в развитии русской поэзии. Общий обзор поэтического творчества Д.В. Давыдова, П.А. Вяземского, В.К. Кюхельбекера, А. А. Дельвига (основные темы, мотивы, образы). Творчество Е.А. Боратынского. Основные мотивы лирики Е.А. Боратынского, стремление к философским обобщениям, психологизм.

3.3. Литературно-общественное движение 1826-1830-х годов.

Социально-политические и литературные кружки. Роль Московского университета в развитии прогрессивной мысли. Философские искания. Теория «официальной народности». Охранительная периодика: «Северная пчела», «Сын отечества», «Библиотека для чтения». Значение журналов «Московский телеграф», «Телескоп» в развитии русской литературы. Романтизм как главное направление литературы этого периода. Развитие русской романтической прозы. Повести А.А. Бестужева-Марлинского, Н.А. Полевого, В.Ф. Одоевского, М.П. Погодина. Исторические романы М.Н. Загоскина и И.И. Лажечникова. Романтическая поэзия. Поэзия кружка Н.В. Станкевича.

3.3.1. Романтизм в творчестве М.Ю. Лермонтова.

Пора ученических исканий. Основные темы и мотивы лирики Лермонтова (свобода, бунт, одиночество, неразделенная любовь). Образ лирического героя лирики Лермонтова. Жанры лирики Лермонтова раннего периода. Ведущие мотивы зрелой лирики Лермонтова. Скептические и пессимистические раздумья как форма лирического протеста. Образ лирического героя зрелой лирики Лермонтова. Появление и развитие в романтическом творчестве Лермонтова реалистических тенденций. Своеобразие поэмы Лермонтова «Тамбовская казначейша». Поэма «Мцыри», ее тема, сюжет, композиция. Поэма «Демон», редакции поэмы. Философское содержание поэмы «Демон».

Образ Демона – отражение основных противоречий духовного самосознания эпохи. Художественное своеобразие поэмы.

3.3.2. Проза М.Ю. Лермонтова в контексте прозаических произведений 1830-х годов.

«Герой нашего времени» как социально-психологический и философский роман. Основной идейный смысл романа. Его место в истории русской литературы. Композиция романа. Романтические черты в образе Печорина. Печорин как социальный тип. Связь Печорина с другими образами «лишних людей» в русской литературе. Система образов в романе: роль Максима Максимовича, Бэлы, Вернера, Грушницкого, Мэри в раскрытии образа главного героя романа.

3.3.3. Творчество Н.В. Гоголя.

Идейно-эстетическое формирование писателя. Романтические и реалистические тенденции в цикле «Вечера на хуторе близ Диканьки». Трагические мотивы в цикле. Лиризм повестей. Особенности композиционного построения цикла «Миргород». Двойная оценка человека в повести «Старосветские помещики». Традиции народно-героического эпоса в повести «Тарас Бульба». Проблематика петербургских повестей Гоголя. Мечта и

действительность в повести «Невский проспект». «Расчет» с романтической концепцией фантастического в повести «Нос». Проблема искусства в повести «Портрет». Образ «маленького человека» в петербургских повестях. «Шинель» - этапное произведение русской литературы. Замысел, особенности жанра и композиции поэмы «Мертвые души». Структура образов: роль портрета, бытовых деталей в создании образа. Идея человеческого омертвления в поэме. Образ Чичикова. Сатира и лирика в поэме. Образы дороги, прищипки в поэме. Поэма Гоголя в восприятии критики того времени. Второй том «Мертвых душ», его замысел. Идеальный и творческий кризис Гоголя. «Выбранные места из переписки с друзьями», своеобразие произведения. Значение Гоголя в истории развития русской литературы.

3.4. Литературно-общественное движение 1840-х годов.

Западноевропейская философия и ее влияние на русскую литературу. Революционные события в Европе. Революционно-демократические тенденции в общественно-литературной жизни России. Сущность воззрений славянофилов и западников. Охранительная беллетристика (Ф. Булгарин, Н. Кукольник, Н. Полевой) и охранительная периодика («Маяк», «Северная пчела», «Библиотека для чтения», «Сын отечества»). Журнал «Москвитянин». Роль журналов «Отечественные записки», «Современник», сборников «Физиология Петербурга», «Петербургский сборник» в формировании художественных принципов реализма.

3.4.1. «Натуральная школа».

Статья В.Г. Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя». Н.В. Гоголь – знамя «натуральной школы». Публицистика В.Г. Белинского и ее влияние на развитие русской литературы. Основные принципы, проблематика и особенности поэтики писателей «натуральной школы». Проза 1840-х гг. (В.И. Даль. А.В. Дружинин. И.И. Панаев. В.А. Соллогуб. А.Н. Майков. Д.В. Григорович).

Ранние произведения А.И. Герцена, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова. Литературно-эстетические взгляды Герцена. Раннее творчество Герцена и принципы «натуральной школы». Роман «Кто виноват?». Стилизовое своеобразие романа, его жанр, язык. Система образов романа. Повесть «Сорока-воровка».

Повести Достоевского 1840-х гг. («Бедные люди», «Двойник», «Белые ночи»). Соотношение повестей Достоевского 1840-х гг. с принципами «натуральной школы». Образ «маленького человека» в романе «Бедные люди». Тема двойничества в повести «Двойник». Образ мечтателя в повести «Белые ночи».

Очерки Тургенева «Записки охотника»: образы крестьян, философия природы.

Роман И.А. Гончарова «Обыкновенная история» в восприятии критики кон. 1840-х гг. Диалогическая структура романа «Обыкновенная история».

Раздел 4. Русская литература XIX века (вторая половина)

4.1. Русская литература 1860-х годов.

4.1.1.1. Литературно-общественное движение 1860-х годов.

Социально-исторические условия: поражение России в Крымской войне, смерть Николая I. Необходимость экономических и социальных перемен. Общественный подъем в стране. Подготовка и проведение правительственных реформ. Покушение Д. Каракозова на Александра II. (1866). Роль разночинцев в общественной жизни. Радикальная журналистика («Современник», «Русское слово», «Искра») и либеральная журналистика («Отечественные записки», «Русский вестник»). Литературно-критическая деятельность Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева. Литераторы-разночинцы: Н. Г. Помяловский, Ф. М. Решетников, В. А. Слепцов. Развитие русского реализма в 1860-е годы. Идеальные и творческие искания писателей этого периода – И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина.

4.1.2. Творчество И. С. Тургенева.

Роман «Рудин». Проблематика, идейное содержание и поэтика романа. Связь с повестями о «лишних людях» («Гамлет Щигровского уезда», «Дневник лишнего человека»). Образ Рудина как представителя тургеневского поколения. Эволюция отношения Лежнева к Рудину. Образ Натальи Ласунской. Ее место в идейно-художественной структуре романа.

Повесть «Ася». Н. Г. Чернышевский о повести и ее героях.

Роман «Дворянское гнездо». Коллизия счастья и долга в романе. Нравственно-философская основа и идейное содержание. Образ Лаврецкого. Поиски нравственного идеала. Идейно-нравственная сущность и роль образа Лизы Калитиной. Художественные особенности романа. Образ Михалевича и его программа «религия, прогресс, человечность».

Статья «Гамлет и Дон Кихот».

«Накануне» - роман «о необходимости сознательно-героических натур» (Тургенев). Стремление писателя отразить новые веяния русской жизни. Статья Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» Разрыв с «Современником».

«Отцы и дети». Творческая история, проблематика, основные образы. Идейное содержание и философский смысл. Образ разночинца-демократа 1860-х г. Материалистические взгляды Базарова. Основной конфликт романа. Поколение «отцов»: образы Павла Петровича и Николая Петровича. Трагическая сущность характера главного героя. Образ Одинцовой. Испытание любовью. Особенности композиционного построения романа. Полемика вокруг «Отцов и детей»: Д. И. Писарев, М. А. Антонович, Н.Н. Страхов о романе.

«Дым» в ряду романов Тургенева. Роман, отразивший кризис общественного движения 1860-х. Ключевой образ «дыма». Сатирическое изображение русской революционной эмиграции (кружок Губарева). Западническая программа Потугина. Значение образа Литвинова.

4.1.3. Творчество И. А. Гончарова в 1860-е годы.

«Обломов» как социально-психологический и философский роман. История создания. «Сон Обломова», его место в идейно-художественной структуре произведения. Обломов как русский национальный характер. Образ Обломова в типологическом ряду «лишних людей» русской литературы. Контрастность и параллелизм в изображении Обломова и Штольца. Андрей Штолец – новый тип деятеля и практика. Женские характеры в романе. Женщины в судьбе Обломова. Композиционная структура романа. Роман в оценке Добролюбова, Писарева, А. Григорьева.

Роман «Обрыв». История создания. Гончаров о своих романах как о «трилогии». Райский – «проснувшийся Обломов». Образ Бережковой как воплощение типа мудрой хранительницы патриархальных основ жизни. Образ Веры. Образ нигилиста Марка Волохова. Тема любви в романе. Отношение Гончарова к идеям «свободной» любви и женской эмансипации. Тушин как положительный идеал писателя. Художественное своеобразие романа. Споры вокруг «Обрыва».

4.1.4. Творчество Н. Г. Чернышевского. Роман «Что делать?»

Основные положения общественно-политических, философских и эстетических взглядов Чернышевского. Роман «Что делать?»: идейное содержание, жанровое своеобразие, особенности композиции и образная система. Роль «снов» Веры Павловны в художественной структуре произведения. Реализация в романе эстетических принципов Чернышевского. Теория «разумного эгоизма». Характеры «новых людей» в романе, их социально-политические идеалы, нравственные представления. Споры вокруг романа. Его популярность и роль в формировании взглядов радикально настроенных слоев русского общества.

4.1.5. Творчество Ф. М. Достоевского в 1860-е годы.

Возвращение в Петербург. Достоевский – редактор журналов «Время» и «Эпоха», разработка писателем учения о «почвенничестве». «Записки из Мертвого дома», их проблематика, идейное содержание. «Зимние заметки о летних впечатлениях»: критика

буржуазной европейской цивилизации. «Записки из подполья»: художественное исследование психологии «подпольного» человека, полемика с теориями утопического социализма и «разумного эгоизма».

«Преступление и наказание». Истоки теории Раскольникова, ее сущность и двойственный характер. Характер «наказания» Раскольникова. Лужин и Свидригайлов – «двойники» главного героя. Образы Сони Мармеладовой, Разумихина, Порфирия Петровича. Сны Раскольникова, их значение и место в художественной системе романа. Эпилог: надежда на духовное воскресение героя.

«Идиот» - роман о «положительно прекрасном человеке». Проблема идеала. Литературные и жизненные истоки образа князя Мышкина. Сложность образа главного героя. Миссии князя Мышкина. Трагедия Настасьи Филипповны, ее нравственные и социально-психологические истоки. Смысл бунта Ипполита Терентьева, носителя нигилистического сознания. Отражение в романе религиозных взглядов автора и славянофильских идей.

4.1.6. Творчество Л. Н. Толстого в 1860-е годы.

Начало литературной деятельности писателя. Дневник как подготовительный этап литературной деятельности. Трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность». Замысел. Идеино-художественная проблематика, система персонажей. Образ Николеньки Иртеньева. Проблема нравственного самосовершенствования. «Диалектика души» (Чернышевский) в произведениях Толстого.

«Севастопольские рассказы», идейно-художественное своеобразие. Путешествие за границу.

Рассказ «Люцерн»: выражение неприятия европейской цивилизации.

Педагогическая деятельность Толстого. Яснополянская школа.

«Война и мир». Замысел, история создания. Жанровое своеобразие произведения. Философия истории в «Войне и мире». Вопрос о роли личности в истории. Образы Наполеона и Кутузова. Изображение Отечественной войны 1812 г. как войны народной.

Две группы действующих лиц: люди искусственной светской жизни и люди естественной жизни. Значение образа Наташи Ростовской в художественной системе романа. Отношения Наташи и Анатоля как один из смысловых узлов произведения. Представление Толстого о женщине и женской эмансипации. Андрей Болконский и Пьер Безухов, поиски ими смысла жизни. Искусство внутреннего монолога. Роль художественной детали. Значение эпилога.

4.1.7. Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина в 1860-е годы.

С. Е. Салтыков-Щедрин – писатель-сатирик. Социально-аналитический принцип его творчества. Цикл «Губернские очерки» - сатирическое изображение российской действительности. Собираательные образы (народ – «младенец-великан», помещики, чиновники). Символический образ дороги.

Салтыков-Щедрин в редакции «Современника» и в «Отечественных записках».

«История одного города». Жанровое своеобразие. Глупов и Россия: исторические соответствия. Проблема народа и власти: воинственная, разрушительная активность градоначальников и смирение, терпение глуповских обывателей. Глупов – общая модель российской истории. Сатирический гротеск Салтыкова-Щедрина. Символический смысл «Оно». Проблема финала: противоположные точки зрения.

4.1.8. Творчество Н. А. Некрасова.

Начало литературного пути. Сборник «Мечты и звуки». Поэзия Некрасова второй половины 1840-х – 1860-х годов, ее проблематика и художественное своеобразие. Демократизм поэзии Некрасова. Герои лирики Некрасова, повествовательные сюжеты. Ролевая лирика – рассказ персонажа о своей судьбе («Огородник», «Нравственный человек», «Песня Еремущке» и др.)

Сборник «Стихотворения 1856 г.»: содержание, композиция. «Поэт и гражданин» - декларация нового гражданского искусства, ориентированного на социальную

проблематику. Тема поэта и поэзии в лирике Некрасова, своеобразие Музы поэта («Вчерашний день...», «Блажен незлобивый поэт», «Элегия»). Народ как главный герой поэзии Некрасова («Размышления у парадного подъезда», «В полном разгаре страда деревенская», «Несжатая полоса», «Забытая деревня» и др.).

Любовная лирика Некрасова. «Панаевский цикл».

Поэмы Некрасова 1860-х годов. «Мороз, Красный нос» - продолжение народной линии творчества. Образ русской крестьянки.

«Кому на Руси жит хорошо» - поэма-эпопея. Сюжет и композиция поэмы. Фольклорные истоки. Экспозиция: в мире сказки. Панорама современной жизни: в поисках счастливого. Тема женской судьбы в поэме. «Пир на весь мир» - последняя часть незавершенной поэмы. Образ Гриши Добросклонова.

Поэмы «Дедушка», «Русские женщины»: изображение героев предшествующего поколения, декабристов и их жен.

4.1.9. Творчество Ф. И. Тютчева.

Творческий путь поэта. Тютчев – поэт мысли.

Природа и человек в лирике Тютчева. «О чем ты веешь, ветер ночной», «Весенняя гроза», «Осенний вечер», «Природа – сфинкс...». Философские размышления о человеке и мире «Silenium», «Фонтан», «День и ночь», «Сны», «Видение» и др. Тема любви в лирике Тютчева. Автобиографическая основа «Денисьевского цикла». Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Своеобразие лирического героя. Главная героиня цикла: психологическая сложность ее характера. История и политика в творчестве Тютчева «Цицерон», «14 декабря 1825», «29 января 1837», «Наполеон».

4.1.10. Творчество А. А. Фета.

Творческий путь поэта. Своеобразие поэтического мира Фета. Природа, любовь, искусство – преобладающие мотивы его лирики. «Сияла ночь, луной был полон сад...», «Старые письма», «Шепот, легкое дыханье...», «Жду я, тревогой объят...», «Бабочка», «Ландыш». Тема поэзии в творчестве Фета. Понятие «чистого искусства». Цикл «Вечерние огни». Антологические стихи («Вакханка», «Диана», «Венера Милосская»). Лирическая исповедь как форма авторского самовыражения.

4.2. Литература 1870-х годов.

4.2.1. Литературно-общественное движение 1870-х годов.

Социально-историческая ситуация в стране в постреформенную эпоху. Дело С. Нечаева. Народничество как главное явление времени. Идеология народничества. «Исторические письма» П. Л. Лаврова. Хождения в народ. Основные течения народничества. «Земля и воля», «Народная воля», «Черный передел». Террористические методы борьбы. Роман И.С. Тургенева «Новь»: отношение писателя к народничеству и его представителям. Проблемы литературы народничества. Писатели-народники: Н.Н. Златовратский, Н.Е. Каронин-Петропавловский, С. М. Степняк-Кравчинский. Общая характеристика их творчества. Творческий путь Г. И. Успенского. «Семейные» романы 1870-х годов. Напряженные идейные и творческие искания писателей этого периода – Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина.

4.2.2. Творчество Ф. М. Достоевского в 1870-е годы.

«Бесы». Замысел романа-памфлета. Дело С. Г. Нечаева. «Катехизис революционера». Реальные истоки сюжета – процесс Нечаева. Прототипы героев романа. Рассказчик-хроникер в романе. Система образов. Нигилистическая теория Шигалева. Идеи Кириллова, Шатова. Ставрогин – главный герой романа. Тема «отцов и детей». Смысл заглавия романа и эпиграфов.

Роман «Братья Карамазовы» - итог творчества Достоевского. Концепция М. Бахтина: роман Достоевского как полифонический. Концепция В. Иванова: роман-трагедия. Семья Карамазовых. Образ Дмитрия Карамазова. Символический смысл сна героя. Образ Ивана Карамазова, сущность его богоборческого бунта. Легенда о Великом инквизиторе. Алеша – новая попытка создания образа положительного героя (князь Мышкин). Женские образы

романа: Грушенька и Катерина Ивановна. Три поколения в романе: отцы, дети и внуки (Коля Красоткин).

4.2.3. Творчество Л. Н. Толстого в 1870-е годы.

Роман «Анна Каренина». Замысел, история создания. Отражение в романе постреформенной эпохи. Особенности сюжета и композиции романа. Образ Анны Карениной. Проблемы трактовки основной коллизии романа. Смысл эпиграфа и споры вокруг его трактовки. Отражение социально-философских исканий Толстого в образе Константина Левина. Тема христианства и язычества в романе. Особенности поэтики романа.

Мировоззренческий кризис начала 1880-х г. Переход Толстого на позиции патриархального крестьянства. «Исповедь», «В чем моя вера». Творчество Толстого 1880-х годов. Повести «Смерть Ивана Ильича», «Крейцера соната», отражение в этих произведениях нового мировоззрения писателя. «Воскресение»: проблематика, идейное содержание. Критика социальной действительности в романе. Образ Катюши Масловой. Духовно-нравственное падение и воскресение князя Нехлюдова. Проповедь нравственного самосовершенствования и непротивления злу насилием.

4.2.4. Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина в 1870-е годы.

«Господа Головлевы». История создания. Цикл очерков «Благонамеренные речи» как источник романа. Три поколения семейства Головлевых. Характеристика и судьба членов головлевского семейства. Порфирий Головлев – Иудушка: пустословие и фальсификация религиозных ценностей. Причины деградации и гибели рода. Смысл финала.

«Сказки для детей изрядного возраста». Основные темы сказочной сатиры Щедрина: деспотизм и рабство («Орел-меценат», «Медведь на воеводстве»), крестьянство и барство («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Коняга»), психология либерализма («Карась-идеалист», «Премудрый пескарь»). Гротеск, эзопов язык как основные приемы раскрытия проблематики в «Сказках».

4.2.5. Творчество Н. С. Лескова.

Начало литературной деятельности. Художественные произведения Лескова 1860-х. Крестьянский мир в его произведениях. Исследование особенностей русского национального характера («Житие одной бабы»). «Леди Макбет Мценского уезда». Образ Екатерины Измайловой. Особенности сюжета и композиции. Роман «Некуда»: проблема «отцов и детей». Эволюция мировоззрения в творчестве Лескова в 1870-1890-е гг. Сближение с Л. Толстым. Образы правдоискателей и народных праведников в творчестве Лескова («Очарованный странник», «Левша», «Тупейный художник»). Хроника «Соборяне», Новизна тематики и особенности основного конфликта произведения. Традиции древнерусской литературы в поэтике «Соборян». Усиление сатирического начала в творчестве писателя последних лет (Заячий ремиз). Особенности сатиры.

4.3. Литература 1880-1890-х гг.

4.3.1. Литературно-общественное движение 1880-1890-х гг.

Общественно-политическая ситуация в стране. Пушкинские торжества 1880 г. Речь Ф. М. Достоевского. Кризис народнической идеологии. Возникновение новых политических идеологий и учений: марксизм, теория «малых дел» и др. Учение Л. Н. Толстого и его сторонники («толстовство»). Последние произведения Л.Н. Толстого и Н. С. Лескова. Особенности литературного процесса. Начало литературной деятельности А. П. Чехова, В. Г. Короленко. Творческий путь В. М. Гаршина («Четыре дня», «Красный цветок» и др.). Поэзия последнего десятилетия 19 в. Поэзия С.Я. Надсона. Проблематика и поэтика. Русская поэзия 1870-1880-х годов. Общая характеристика.

4.3.2. Творчество В. Г. Короленко.

Начало творческой деятельности Короленко. Увлечение идеями революционного народничества. Проблемы народа и революционной интеллигенции («Чудная»). «Сон Макара» - повесть о страданиях и «грехах» народа. Роль фантастики в рассказе.

«В дурном обществе»: мир «отверженных» и «хорошее» общество.

«Слепой музыкант» - психологическая повесть о духовном становлении личности. Изображение людей из народа («Река играет»). Проблема русского национального характера. «Сказание о Флоре...»: спор с идеей Л. Толстого о непротивлении злу насилием. «Мгновение», «Огоньки»: философско-символический смысл произведений. «История моего современника» - повествование о формировании личности в нерасторжимой связи с судьбой своего поколения. История русского общественного сознания 1870-1880-х годов.

4.3.3. Творчество А. П. Чехова.

Начало литературной деятельности. Сотрудничество в юмористических журналах. Тема «маленького человека» в творчестве Чехова: преодоление традиции («Маска», «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев»). Детские рассказы Чехова («Гриша», «Кухарка женится», «Детвора» и др.). Повесть «Степь»: герои повести, осмысление проблемы «человек и природа», Повесть «Скучная история» - произведение об утрате руководящей жизненной идеи.

Поездка на Сахалин, ее роль в развитии творчества писателя. «Дуэль», «Рассказ неизвестного человека», «Дом с мезонином», «Палата № 6»: столкновение жизненных позиций главных героев. Рассказ «Студент» - произведение о стремлении человека к истине и красоте. Тема капитализма в творчестве Чехова («Случай из практики», «Бабье царство»). Тема народа, крестьянства в творчестве Чехова («Мужики», «В овраге»). Проблема народа и интеллигенции: рассказ «Новая дача». Трилогия о «футлярных» людях («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»): проблематика, идейное содержание, художественное своеобразие. Повесть «Дама с собачкой»: проблема двойственности современного человека. Рассказ «Невеста»: идейно-художественная проблематика. Новаторский характер поэтики Чехова.

Раздел 5. Русская литература 1890 - 1910-х гг. (Серебряный век)

5.1. Введение. Литературная ситуация рубежа XIX - XX веков. Общая характеристика.

Хронологические рамки, этапы развития литературы "Серебряного века". Внутренняя антиномичность эпохи: кризис и «духовный ренессанс». Понятия "Серебряный век", «модернизм», «декадентство». Переоценка ценностей. Перестройка художественного мышления. Установка на эксперимент в искусстве. Роль субъективного начала в литературе эпохи и главенствующее место поэзии в ней. Лиризация эпоса. Реализм и модернизм. Основные направления литературы модернизма (символизм, акмеизм, футуризм). Взаимодействие реализма и модернизма в литературе рубежа веков.

5.2. Символизм. Старшие символисты.

Этапы развития русского символизма, школы, группы. Философские и эстетические предпосылки появления символизма. Дебют символистов. Литературные манифесты старших символистов ("О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы" Д.С.Мережковского, "Элементарные слова о символической поэзии" К.Д.Бальмонта, "Ключи тайн" В.Я.Брюсова). Символ как главная художественная категория всего направления.

Основные черты эстетики и художественной практики старших символистов. Эпатаж, декадентство, субъективизм ранних символистов. Выработка нового языка поэзии. Творчество Н.Минского, Д.Мережковского, З.Гиппиус, Ф.Сологуба, К.Бальмонта, В.Брюсова. Близость лирики Ин. Анненского поэтическим исканиям старших символистов.

Символистский роман как новый тип прозы в литературе 20 в. (неомифологизм, симфонизм, роль чужого слова и т.д.). Трилогия Д.Мережковского "Христос и Антихрист" (философия истории; словарь ключевых символов и мотивов русского символизма). Роман Ф.Сологуба "Мелкий бес" (бытовое как воплощение символики мирового хаоса). Роман В.Брюсова "Огненный ангел" (поэтика стилизации, приемы символизации автобиографического и историко-литературного подтекста).

5.3. Младшие символисты.

Философия, эстетика и художественная практика. Смена символизма "идеалистического" символизмом "реалистическим" (Вяч.Иванов). Влияние учения Платона о двоемирии. Влияние идей и поэзии Вл.Соловьева. Эсхатологизм младосимволистов и учение о «теургии». Разработка теории символа и дальнейшая разработка нового литературного языка.

Творчество А.А.Блока. Идея пути как основа поэтической эволюции Блока. Соловьевство Блока. Этапы творчества. Стихотворения трех томов лирики - «трилогия вочеловечения». Лирический цикл как структурообразующая единица поэзии Блока. Основные темы и мотивы стихотворений. Поэмы.

Творчество А.Белого. Лирика 1900-х гг.: «Золото в лазури», «Пепел», «Урна»: основные темы и мотивы. Творческие и биографические связи Белого и Блока. Основные черты эксперимента в прозе. Роман "Петербург": круг идей, тем, особенности построения.

Поэзия В.Иванова. Роль «башни» в культуре эпохи. Эстетическая и театральная утопии Иванова.

Роль А.Белого и В.Иванова как теоретиков символизма.

5.4. А.И. Куприн.

Традиции русского реализма XIX в. (Л. Толстой, И. Тургенев). Проблема взаимодействия человека и среды. Тема интеллигента в условиях технической цивилизации ("Молох"). Интерес к таинственным сторонам человеческой психики. Природное и социальное, образы "естественного" человека ("Олеся", рассказы 1900-х гг.). Тема сильной личности в прозе 1900-х гг. Тема искусства. Повесть "Поединок": смысл названия, нравственные искания героя, пути освобождения личности. Двойственность авторской позиции. Тема любви ("Суламифь", "Гранатовый браслет").

5.5. М.Горький в дооктябрьский период.

Единство романтического и реалистического начал в ранней прозе писателя. Особенности героев и конфликтов. Образ героя-рассказчика. Интерес к «выломившимся людям». Социально-нравственная проблематика творчества в 1900-е гг. Горький и "Знание". Горький и революция. Богостроительство Горького (роман «Мать»). Тема мещанства. Обобщающий образ уездной России как духовного болота ("Городок Окуров"). Романтический миф о едином героическом народе ("Сказки об Италии"). Особенности автобиографического персонажа в повестях и рассказах Горького.

5.6. Л.Н. Андреев.

Особенности личности и мироощущения писателя. Споры о художественном методе Андреева. Реалистические и модернистские принципы художественного отражения действительности в прозе Андреева. Обращенность к экзистенциальной проблематике (одиночество, жизнь, смерть, свобода человека как личностная проблема и пути ее реализации - "Молчание", "Большой шлем", "Стена", "Рассказ о Сергее Петровиче", "Мысль" и др.). Библейские мотивы («Жизнь Василия Фивейского» "Иуда Искарот" и др.); амбивалентность авторской интерпретации евангельского образа. Проза Андреева как выражение кризиса традиционных гуманистических моделей человека, истории, религиозного и рационального отношения к реальности. Внимание к иррациональным и бессознательным аспектам человека. Пессимистическое решение темы добра и зла ("Иуда Искарот", "Дневник сатаны").

5.7. И.А. Бунин.

Поэзия и ранняя лирическая бессюжетная проза. Натурфилософия и поэтика рассказов 1890-1900-х гг. Размышления о судьбе России и о национальном характере: повести "Деревня" и "Суходол". Русская тема в рассказах 1910-х гг. и в период эмиграции. Философские новеллы 1910-х гг. Размышления о судьбах современной цивилизации, о смысле жизни, о катастрофичности человеческой жизни вообще ("Господин из Сан-Франциско", "Чаша жизни", "Сны Чанга", "Братья" и др.). Сосуществование социально-исторических, психологических и метафизических аспектов образа мира и человека в прозе

Бунина Тема любви в до- и послереволюционном творчестве Бунина. "Темные аллеи". Нобелевский роман "Жизнь Арсеньева". Тема творческой личности.

5.8. Акмеизм.

Кризис символизма, выступления В.Брюсова, А.Блока, В.Иванова. Акмеизм как реакция на символизм (преодоление символистского дуализма, отрицание религиозно-мистического утилитаризма младосимволистов, критика символистской поэтики). Статья М.Кузмина "О прекрасной ясности" (1910 г.) и его поэтические опыты. Группа «Цех поэтов». Манифесты акмеистов ("Наследие символизма и акмеизм" Н.Гумилева, "Некоторые течения в современной русской поэзии" С.Городецкого, "Утро акмеизма" О.Мандельштама).

Символистские влияния в поэзии раннего Гумилева. Роль Н.Гумилева в возникновении акмеизма. Акмеистический период творчества. Особенности лирического героя в поэзии Гумилева. Судьба поэта.

Поэзия А.Ахматовой (книги стихов «Вечер», «Четки», «Белая стая»). Основные темы и мотивы. Особенности поэтики и образа лирической героини.

Поэзия О.Мандельштама (книга стихов «Камень»). Круг идей и тем. «Архитектурность» как основа эстетики Мандельштама 1910-х гг.

5.9. Футуризм.

Русский футуризм как одно из первых явлений авангарда в русской литературе. Отношение отечественных футуристов к европейскому футуризму. Группы. Кубофутуризм (Д.Бурлюк, В.Каменский, А.Крученых, В.Маяковский, В.Хлебников, Б.Лившиц и др.) как наиболее радикальное явление русского футуризма. Литературные манифесты и первые сборники кубофутуристов («Садок судей», «Пощечина общественному вкусу», «Дохлая луна». «Рыкающий Парнас» и т.д.). Связь кубофутуристов с живописью авангарда 1910-х гг. Особенности поэтического эксперимента кубофутуристов.

Поэзия В.Маяковского. Своеобразие поэтического языка и стиля Маяковского. Пути построения художественного образа. Новаторство в области стиха. Образ мира и лирического героя в поэзии Маяковского 1910-х гг.

Творчество В.Хлебникова. Стремление к синтезу знаний и футуристическая утопия Хлебникова. Особенности поэтического эксперимента и концепция заумного языка.

Эгофутуризм. Творчество И.Северянина.

5.10. Сатирическая литература эпохи.

Журналы «Сатирикон», «Новый Сатирикон». Творчество Н.А.Тэффи, Саши Черного, А.Аверченко.

Раздел 6. Русская литература конца 1910 - 1920-х гг.

6.1. Литературная ситуация 1917 – 1920-х гг.

Отношение писателей к Февральской и к Октябрьской революциям 1917 г. Публицистические выступления М. Горького («Несвоевременные мысли» (1917-18 гг.), И.Бунина ("Окаянные дни", 1918-19 гг.), В.Короленко ("Письма к Луначарскому", 1920 г.), А.Блока ("Крушение гуманизма" и "Интеллигенция и революция", 1919 г.). Проблема свободы творчества и создание института советской цензуры (Декрет о печати, октябрь 1917; Революционный трибунал печати, декабрь 1918; Главлит, июнь 1922). Речь А.Блока "О назначении поэта" (1921 г.). Статья Е.Замятина "Я боюсь" (1921 г.). Начало эмиграции представителей отечественной культуры. Роль НЭПа в литературном процессе 1920-х гг.

Литературные группировки 1920-х гг. как проявление культурного многоголосия эпохи. Соотношение идеологии и творчества - ключевая проблема в литературной борьбе эпохи. Имажинизм. Серапионовы братья. Перевал, роль А.К.Воронского. Идеино-эстетические позиции Пролеткульта, ЛЕФа, РАППа. Политика партии большевиков в области литературы. Постановление ЦК РКП(б) "О политике партии в области художественной литературы" (1925 г.). Отношение к "попутчикам".

6.2. Поэтический отклик на революцию 1917 г.

Поэзия З.Н.Гиппиус, Ф.Сологуба, В.Брюсова, А.Белого, М.Волошина первых

советских лет.

Поэма А.Блока "Двенадцать": особенности поэтики, языка и авторской позиции. Проблема финала. Споры вокруг поэмы. Стихотворение "Скифы".

6.3. Особенности развития прозы 1920-х гг.

Основные черты литературного развития этого времени: эксперимент и поиск. Существование различных художественных методов и стилей: реализм, натурализм, романтизм, символизм, фантастика, гротеск, экспрессионизм, орнаментальная проза и т.д. Литературный авангард 20-х гг. как развитие определенных тенденций литературы модернизма начала века. Проза А.Белого советских лет. Проза А.Грина. Творчество А.Платонова. Творчество М.Булгакова.

6.4. Тема революции и гражданской войны в прозе 1920-х гг.

Исследование движущих сил и характера революции. Природное, стихийное начало народной души в революции. Внимание к психологии революционной массы. Повести и рассказы Б.Лавренева, А.Серафимовича, А.Малышкина, Вс.Иванова, М.Шолохова. Д.Фурманова.

Романы А.Веселого "Россия, кровью умытая" и Б.Пильняка "Голый год": особенности стиля и авторской позиции.

Проблема "личность и масса", тема интеллигента в революции в произведениях И.Бабеля "Конармия" и А.Фадеева "Разгром".

Трагедия гражданской войны в романе М.Булгакова "Белая гвардия".

6.5. Традиция антиутопии в русской литературе 1920-х гг.

Роман Е.Замятина "Мы": взаимоотношения личности и государства; идеология несвободы как основной футурологический прогноз автора; особенности обращения к традиции утопической литературы.

Романы А.Платонова "Чевенгур" и "Котлован": особенности утопического сознания автора и его героев; мифопоэтическая природа повествования Платонова; специфика художественной речи.

6.6. Русская сатира 1920-х гг.

Проза М.Зощенко: речевая манера; природа и своеобразный характер героя; сложность авторской позиции.

Многообразие форм и стилей сатирической литературы. Сатирические произведения М.Булгакова («Похождение Чичикова», "Дьяволиада", "Роковые яйца", "Собачье сердце"): особенности поэтики и жанровой природы; противопоставление "научного" эксперимента над природой и обществом законам "Великой Эволюции" (из письма Булгакова Сталину).

Романы И.Ильфа и Е.Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок": энциклопедия нэповской жизни конца 20-х гг.; Сатира, направленная против лиц, приспособившихся к новой власти, но втайне ждущих реставрации. Функция образа Остапа Бендера в структуре романов. Положительные стороны новой действительности. Особенности жанровой природы.

6.7. Советский исторический роман 1920-х гг.

Романы О.Д. Форш, А. Чапыгина, Ю.Н. Тынянова. Связь этих романов с освободительной концепцией истории России и картинами народного движения в недавней революции и гражданской войне. Три поколения русской революционной интеллигенции в этих романах. Зарождение темы строителей русской государственности в творчестве А. Толстого.

6.8. Судьба интеллигенции и судьба народа в литературе эпохи.

Образы интеллигенции в романах К.Федина "Города и годы", Ю.Олеши "Зависть", А.Толстого "Хождение по мукам". Особенности авторской позиции.

Эпопея М.Шолохова «Тихий Дон». Судьба романа. Проблема авторства, споры о романе. Нравственная проблематика произведения. Трагедия личности и трагедия общенациональная.

6.9. Судьбы поэзии в 1920 – 30-е гг.

Многообразие поэтических поисков в 1920-е гг.

Пролетарская поэзия первых лет советской власти.

Революционно-романтическая поэзия 1920-х гг.: Н.Тихонов, Э.Багрицкий, М.Светлов.

Судьбы поэтического авангарда. Творчество В.Маяковского советских лет. Лирика Б.Пастернака 1920-30-х гг. Творчество ОБЭРИУ.

Послереволюционная поэзия А.Ахматовой и О.Мандельштама. Поэзия С.Есенина.

Раздел 7. Русская литература 1930-х - начала 1950-х гг.

7.1. Литературное развитие 1930-х гг.

Изменение общественно-исторической ситуации в стране. Постановление ЦК ВКП(б) "О перестройке литературно-художественных организаций" (1932 г.). Создание Союза советских писателей, I Всесоюзный съезд советских писателей (1934 г.). Принятие основного метода литературы - социалистического реализма. Изменение языка, стиля, жанровой системы в литературе периода. Регламентация творчества. Тенденция к упрощению представлений о мире и человеке. Идеологизированная литература как норма литературного развития.

«Производственная» проза 1930-х гг. Тема труда как главная тема эпохи. Роман В.Катаева "Время, вперед!": сюжет, особенности героя и конфликта.

Роман воспитания в литературе 1930-х гг.: "Как закалялась сталь" Н.Островского, «Педагогическая поэма» А. Макаренко.

Тема сильной государственной власти. Роман А.Толстого "Петр I" и другие произведения о строителях русской государственности.

7.2. Горький в советские годы.

Отношение Горького к Октябрьской революции 1917 г. Цикл статей «Несвоевременные мысли». Отъезд за границу и его причины. Новая проза Горького 1920-х гг.: автобиографические рассказы, литературные портреты и др. Роль М.Горького в литературном процессе 1930-х гг. Философский роман Горького «Жизнь Клима Самгина» – «художественное завещание» писателя, итог раздумий над судьбами России и революции. Панорама русской жизни в эпоху трех революций. История духовных исканий русской интеллигенции рубежа 19-20 вв. Особенности композиции, сюжетного построения произведения. Образ главного героя: "история пустой души". Современные дискуссии о писателе.

7.3. Литературная судьба М.А.Булгакова. Роман "Мастер и Маргарита».

Итоговый роман-миф русской литературы эпохи. Особенности его философско-исторической концепции и структуры. Сюжет и композиция произведения. Сатирическое изображение советской реальности 1920-х годов. Образ мастера. Тема «художник и власть». Нравственно-религиозная проблематика романа. Особенности интерпретации евангельского сюжета в романе. Своеобразие художественного метода и поэтики романа. Судьба писателя.

7.4. Литература первой волны русской эмиграции.

Судьбы русской литературной эмиграции. Литературные центры за границей. Образы России и революции в произведениях писателей-эмигрантов. Творчество И.Шмелева ("Солнце мертвых", "Лето Господне"). Историческая проза М.Алданова: представления писателя о движущих силах исторического процесса, соотношение тем Великой французской революции и русской революции. Романы М.Осоргина: своеобразие творческого метода писателя ("Сивцев вражек" и др.)

Творчество В.Набокова. Этапы пути. Русскоязычное творчество писателя. Ностальгия по России и вариации сюжетного архетипа поисков утраченного рая. Категория памяти в произведениях Набокова. Символика и игра. Тема творческой личности.

Поэзия В.Ходасевича, Г.Иванова, М.Цветаевой.

7.5. Литература эпохи Великой Отечественной войны.

Отражение уникального исторического и социально-психологического опыта народа в годы войны. Изменение жанровой системы. Усиление публицистического начала в прозе. Поэзия военных лет. Расцвет лирической песни. Творчество А.Твардовского, О.Берггольц, К.Симонова, молодых погибших поэтов.

7.6. Литература первых послевоенных лет

Влияние новой волны репрессий на судьбы литературы в первые послевоенные годы. Постановление ЦК КПСС о журналах "Звезда" и "Ленинград" (август 1946 г.). Утверждение жестко регламентированного отражения действительности в романах С. Бабаевского В. Кетлинской, Г. Николаевой («Жатва»), П. Павленко. Теория бесконфликтности.

Расцвет военной прозы в литературе десятилетия. Основные идейно-эстетические направления в изображении войны. Романы и повести В. Некрасова, В. Пановой, А. Фадеева, Б. Полевого, Э. Казакевича.

Раздел 8. Русская литература середины 1950 – начала 1970-х гг.

8.1. Развитие русской литературы эпохи «оттепели».

Изменение общественно-политической ситуации в стране после 1953 г. Роль XX съезда КПСС (1956 г.) в развитии культуры. Поколение "шестидесятников" и его роль в истории литературы 2-й половины XX в. Обращение литературы к запретным темам. Роль А.Твардовского и журнала "Новый мир" в 1960-е гг. Возникновение основных литературных течений 1960-70-х гг. Возрождение эксперимента в поэзии. Двойственный характер "оттепели": ослабление цензуры, идеологических и эстетических запретов и административное вмешательство государства в литературный процесс (травля Б.Пастернака, закрытие прогрессивных литературных сборников, судебные процессы над И.Бродским, А.Синявским, Ю.Даниэлем и т.д.).

Усложнение представлений о характере становления и развития советского общества. Отказ от нормативности, теории бесконфликтности, утверждение исследовательского характера литературы. Путь производственного романа от «Ясного берега» В. Пановой к «Искателям» Д. Гранина и «Битве в пути» Г. Николаевой. Переоценка исторического пути страны в повестях П. Нилина «Жестокость» и «Испытательный срок», в «Сентиментальном романе» В. Пановой, «Живых и мертвых» К. Симонова, повести «На Иртыше» С. Залыгина.

Новые тенденции в изображении войны: усиление реальной достоверности, трагизма, тема «университетов войны». Внимание к нравственным коллизиям, к психологии человека на войне. Повести Ю.Бондарева, Г.Бакланова, К.Воробьева, В.Богомолова. Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба»: эпический охват изображаемого, философия истории, судьбы народов и отдельных людей. История публикации произведения.

8.2. «Деревенская» проза.

Генезис деревенской темы. Роль социологической литературы 50-х гг. (В.Овечкин, Е.Дорош, В.Тендряков и др.) о колхозной деревне в становлении «деревенской» прозы 1960-70-х гг. Значение рассказа А.Солженицына «Матренин двор» в развитии "деревенской" прозы. Социальная, нравственная, культурная, экологическая проблематика произведений писателей-деревенщиков. Характеры и конфликты. Судьбы русского крестьянства в XX в. Обращение к трагедии коллективизации.

Творчество В.Белова, Ф.Абрамова, В.Астафьева, В.Распутина, С.Залыгина, Б.Можаева. Эволюция творчества В.Шукшина. Социально-философские обобщения и исследование психологии современного человека в поздней «деревенской» прозе.

8.3. Роман Б.Пастернака "Доктор Живаго".

"Проза поэта". История создания и публикации. Особенности жанровой природы, поэтики произведения. Соотношение прозы и поэзии в романе. Судьбы русской интеллигенции и русской культуры в XX в. Тема «личность и государство». Религиозно-философский уровень произведения. Евангельские мотивы. Тема Христа и Гамлета.

8.4. Лагерная тема в русской литературе 1960-70-х гг.

Творчество А.Солженицына. Личность и судьба писателя. Литературное и общественное значение публикации рассказа "Один день Ивана Денисовича" (1962 г.): характер и судьба героя, образы лагерного быта, специфика художественно-философского обобщения. Социально-философская и нравственная проблематика романа "В круге первом" и повести "Раковый корпус". Эпопея «Красное колесо»: особенности построения, метод "узловых точек". Автобиографическая основа произведений Солженицына. Особенности языка его прозы.

«Колымские рассказы» В.Шаламова - полемика с гуманистической традицией русской литературы. Произведения Ю.Домбровского, Г.Владимова.

8.5. Лирическая и романтическая проза 1950-60-х гг.

Усиление лирического начала в прозе 1950-60-х гг. Произведения К.Паустовского, М.Пришвина, Ю.Казакова и др. Жанр рассказа в литературе 1950-60-х гг.

«Исповедальная» («молодежная») проза как особое художественное течение в литературе «оттепели». Проблема нового героя. Социальный оптимизм, лирическая ирония. Произведения А.Гладилина, А.Кузнецова. Образы "детей XX съезда" в ранних повестях В.Аксенова. Кризис социального романтизма на рубеже 1960-70 гг. Усиление сатирического начала. Роман В.Аксенова "Ожог".

Роман А.Битова «Пушкинский дом» как итоговое для эволюции сознания «шестидесятников» произведение. Тема современного интеллигента в контексте национальной духовной культуры. Художественный эксперимент, элементы литературной игры в прозе Аксенова и Битова.

8.6. Поэзия 1950 - 60-х гг.

Судьбы поэтов старшего поколения: А.Ахматова, Н.Заболоцкий, Д.Самойлов и др.

Новое поколение поэтов. Публицистичность, социальный оптимизм, тенденциозность поэзии "эстрадников". Особенности лирического «я». Особенности художественного эксперимента. Творчество Е.Евтушенко, А.Вознесенского и др.

«Тихая лирика» как противовес «эстрадной» поэзии и отражение кризиса «оттепели». Усиление песенного начала, возрождение элегической интонации, обращение к вечным темам в "тихой лирике". Связь с «деревенской» прозой. Поэзия Н.Рубцова.

Обращение к традициям поэтического модерна первых десятилетий XX в. Поэзия Б.Ахмадулиной, А.Кушнера.

Соединение классической и модернистской традиций русской поэзии в творчестве И.Бродского. Художественный мир Бродского. Трагический характер мировосприятия. Тема экзистенциального одиночества. Личностное переживание культуры, истории, христианства. Особенности поэтики лирики Бродского. Эволюция поэзии от экспрессивного лиризма к нейтральности тона, усложнению поэтического синтаксиса, движения от точных метров к интонационному стиху.

Бардовская поэзия как проявление тенденции синтеза искусств: Б.Окуджава, В.Высоцкий, А.Галич и др.

Раздел 9. Русская литература 1970-х –1980-х гг.

9.1. Литературная ситуация начала 1970 – 1980-х гг.

Усиление цензурных запретов. Значение "самиздата" и "тамиздата" в развитии литературы конца 60-70-х гг. Новая волна эмиграции (И.Бродский, В.Некрасов, А.Солженицын, В.Аксенов и др.).

Углубление психологического анализа в "городской" прозе 1960-70-х гг. Нравственная проблематика, конфликты и характеры в прозе Ю.Трифонова.

Развитие социально-философской фантастики. Творчество А. и Б.Стругацких: между утопией и антиутопией.

Сатирическая проза Ф.Искандера, В.Войновича.

Особенности "военной" и "деревенской" прозы периода. Творчество В. Астафьева, В. Кондратьева.

Раздел 10. Русская литература последних десятилетий.

10.1. Литературное развитие 1980 - 2000-х гг. Особенности прозы.

Изменение общественно-политического положения в стране: перестройка (1985 - 1991 гг.), распад СССР и возникновение нового государства (с 1992 г.). Публикация "задержанных" произведений антисталинского направления (А.Бек, А.Рыбаков, В.Дудинцев и др.). Возвращение литературы запрещенной, подпольной, эмигрантской. Формирование "другой" истории русской литературы XX в.

Усиление публицистического начала в литературе второй половины 80-х гг. Социально-этическая проблематика произведений В.Астафьева, В.Распутина и др.

Изображение различных сторон трагедии общества в сталинскую эпоху в литературе 1980-х гг.: произведения А.Рыбакова, В.Дудинцева, Д.Гранина, А.Приставкина.

Возникновение "другой прозы" (С.Чупринин). Особенности литературного процесса в постсоветский период: дискредитация мифологии советского периода; усложнение эстетического сознания и художественной речи; сосуществование реалистических и модернистских тенденций.

Реалистическая традиция в литературе конца XX – начала XXI вв. Позднее творчество В.Астафьева. Творчество С.Довлатова: психологический портрет эпохи 1980-х гг., проблемы стиля, автобиографического героя. Экзистенциалистская проблематика произведений В.Маканина 1990-х гг.

Неонатурализм второй половины 80-х гг. Изображение изнаночной стороны современной жизни в традициях физиологического очерка в произведениях С.Каледина, Л.Габышева, О.Ермакова.

Развитие "женской прозы" в 1980-90-е гг.: Л.Петрушевская, Т.Толстая, Л.Улицкая и др.

Литературная ситуация начала XXI в. Разнообразие художественных поисков в литературе рубежа XX - XXI вв. Развитие творчества писателей и поэтов предыдущих десятилетий. Новые имена и новые тенденции.

10.2. Литература постмодернизма

Философско-эстетические основы постмодернизма. Основные категории эстетики постмодернизма. Проблема идентификации литературы отечественного постмодернизма. Споры о постмодернизме. Основные черты этико-эстетического единства художественного сознания постмодерна: антиидеологизм; отношение к литературе как феномену языка; образ мира, образ героя, особенности авторской позиции; поэтика (игра с традицией, ирония, пародирование, мистификация, поэтика реминисценций и др.). Первые образцы русского литературного постмодерна: произведения Вен.Ерофеева. С.Соколова и др.

Творчество В.Ерофеева, В.Пьецуха, Е.Попова, В.Пелевина и др.

10.3. Русская поэзия последних десятилетий XX - начала XXI вв.

Многообразие поэтических миров эпохи. Творчество поэтов поколения «шестидесятников» (Б.Ахмадулина, А.Кушнер и др.)

Постмодернистские и неоавангардистские тенденции в поэзии периода: концептуалисты, метареалисты, метаметафористы, соц-арт и др. Творчество О.Григорьева, А.Пригова, Т.Кибирова, ЛД.Рубинштейна, И.Жданова, О.Седаковой, Е.Шварц, В.Кривулина, А.Еременко и др.

Религиозно-философская поэзия: Ю.Кублановский, О.Николаева, С.Кекова, С.Аверинцев и др.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	2	-	-	8	1	-	-	10	1	-	-	10
Тема 1.1	2	-	-									
Раздел 2	4	-	-	8	1	-	-	10	1	-	-	10
Тема 2.1	2	-	-									
Тема 2.2	2	-	-									
Раздел 3	20	-	-	8	3	-	-	18	3	-	-	18
Тема 3.1	6	-	-									
Тема 3.2	6	-	-									
Тема 3.3	6	-	-									
Тема 3.4	2	-	-									
Раздел 4	26	-	-	12	6	-	-	22	6	-	-	22
Тема 4.1	14	-	-									
Тема 4.2	8	-	-									
Тема 4.3	4	-	-									
Раздел 5	20	-	-	12	5	-	-	20	5	-	-	20
Тема 5.1	2	-	-									
Тема 5.2	2	-	-									
Тема 5.3	2	-	-									
Тема 5.4	2	-	-									
Тема 5.5	2	-	-									
Тема 5.6	2	-	-									
Тема 5.7	2	-	-									
Тема 5.8	2	-	-									
Тема 5.9	2	-	-									
Тема 5.10	2	-	-									
Раздел 6	18	-	-	12	3	-	-	20	3	-	-	20
Тема 6.1	2	-	-									
Тема 6.2	2	-	-									
Тема 6.3	2	-	-									
Тема 6.4	2	-	-									
Тема 6.5	2	-	-									
Тема 6.6	2	-	-									
Тема 6.7	2	-	-									
Тема 6.8	2	-	-									
Тема 6.9	2	-	-									
Раздел 7	10	-	-	12	3	-	-	22	3	-	-	22
Тема 7.1	2	-	-									
Тема 7.2	2	-	-									
Тема 7.3	2	-	-									
Тема 7.4	2	-	-									
Тема 7.5	1	-	-									
Тема 7.6	1	-	-									
Раздел 8	12	-	-	10	3	-	-	22	3	-	-	22
Тема 8.1	2	-	-									
Тема 8.2	2	-	-									

Тема 8.3	2	-	-									
Тема 8.4	2	-	-									
Тема 8.5	2	-	-									
Тема 8.6	2	-	-									
Раздел 9	2	-	-	4	2	-	-	19	2	-	-	19
Тема 9.1	2	-	-									
Раздел 10	6	-	-	6	2	-	-	20	2	-	-	20
Тема 10.1	2	-	-									
Тема 10.2	2	-	-									
Тема 10.3	2	-	-									
Всего	120	-	-	92	29	-	-	183	29	-	-	183
<i>Консульт.</i>		<i>4</i>		<i>-</i>		<i>4</i>		<i>-</i>		<i>4</i>		<i>-</i>
ВСЕГО		216				216				216		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.

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

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

Темы для контрольных работ:

I.

1. Русская летопись. «Повесть временных лет». Структура. Содержание. Идеиная направленность.

2. Жанр «жития» в древней русской литературе. Жития Феодосия Печерского и Бориса и Глеба.

3. Ораторский жанр (жанр красноречия) в древней русской литературе. «Слово о законе и благодати» Иллариона. «Поучение» Владимира Мономаха.

4. «Слово о полку Игореве». История открытия и публикации. Датировка и вопрос о подлинности «Слова». Жанр, стиль и идейно-художественная проблематика «Слова».

5. Жанр «хождения» в древней русской литературе. «Хождение Даниила». «Хождение за три моря» Афанасия Никитина».

6. «Моление» Даниила Заточника. Две редакции памятника и их идейно-художественная направленность.

7. Жанр воинской повести. «Повесть о разорении Рязани Батыем».

8. «Задонщина». Идеино-художественная проблематика повести.

9. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» и поэтика «сюжетной» повести XVI века.

10. Переписка Ивана Грозного и Андрей Курбского как образец публицистики XVI века.

11. «Повесть о Горе-Злочастии» и нравоучительная литература XVII века.

12. «Повесть о Фроле Скобееве» и бытовая литература XVII века.

13. Идеино-художественная проблематика «Жития протопопа Аввакума».

II.

1. Литературное движение рубежа XIX - XX веков. Основные понятия. Этапы развития.
2. Русский символизм, его философско-эстетические особенности. «Старшие» символисты. Литературные манифесты 1890-х гг. Символизм и декадентство.
3. Поэзия Н.М. Минского, З.Н.Гиппиус, Д.С.Мережковского.
4. Поэзия К.Д.Бальмонта, В.Я.Брюсова.
5. Творчество Ф.К.Сологуба.
6. «Младшие» символисты. Философско-эстетические основы творчества младосимволистов. Влияние идей и поэзии Вл.Соловьева. Теургизм и жизнетворчество.
7. Лирика А.А.Блока первого и второго томов "Стихотворений" (1898-1908).
8. Лирика А.А.Блока третьего тома "Стихотворений" (1908-1916).
9. Поэмы А.А.Блока «Соловьиный сад», «Возмездие»
10. Поэзия А.Белого.
11. Поэзия Вяч.Иванова. Теоретическое наследие Вяч. Иванова и его роль в судьбах символизма.
12. Поэзия И.Ф.Анненского.
13. Проза русских символистов. Трилогия Д.С.Мережковского "Христос и антихрист".
14. Роман А.Белого "Петербург".
15. Творческий путь М.Горького в 1900 - е годы.
16. Творчество М.Горького 1910-х годов.
17. Творчество И.А.Бунина 1892 - 1911 годов.
18. Творчество И.А.Бунина 1912 - 1923 годов.
19. Творчество И.А.Бунина 1920 - 1940-х годов. «Жизнь Арсеньева». «Темные аллеи».
20. Творчество А.И.Куприна 1895 - 1906 годов.
21. Творчество А.И.Куприна 1907 - 1919 годов.
22. Творчество Л.Н.Андреева 1898 - 1906 годов.
23. Творчество Л.Н.Андреева 1907 - 1919 годов.
24. Творчество А.М.Ремизова.
25. Проблема акмеизма. Литературная позиция акмеистов. Поэзия Н. С. Гумилева.
26. Дооктябрьская поэзия А.А.Ахматовой и О.Э.Мандельштама.
27. Дооктябрьская поэзия С.А. Есенина.
28. Русский футуризм. Основные направления художественного эксперимента.
29. Дооктябрьское творчество В.В.Маяковского.
30. Поэзия В.Хлебникова.

Вопросы к экзамену:

I.

1. Русский классицизм.
2. Поэзия М.В. Ломоносова.
3. Поэзия Г.Р. Державина.
4. Жизнь и творчество А.Н. Радищева.
5. Поэзия А.П. Сумарокова.
6. Русская сатирическая журналистика 1769-1774 годов. Н.И. Новиков.
7. Творчество Н.М. Карамзина.
8. Русский романтизм.
9. Поэзия В.А. Жуковского.
10. Поэзия К.Н. Батюшкова.
11. Басни И.А. Крылова.
12. Литературная позиция и поэзия декабристов. Поэзия К.Ф. Рыльева.
13. Идеино-художественная проблематика лирики А.С. Пушкина 1813-1820-х годов.
14. Поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». История создания и идеино-художественная проблематика.

15. Лирика А.С. Пушкина 1820-1825-х годов. Идеино-художественная проблематика.
16. Южные поэмы А.С. Пушкина. Идеино-художественная проблематика и поэтика.
17. Лирика А.С. Пушкина 1826-1830-х годов. Идеино-художественная проблематика и поэтика.
18. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Идеино-художественная проблематика и поэтика. Споры современников вокруг романа.
19. Поэмы А.С. Пушкина «Полтава» и «Медный всадник». Проблематика и поэтика.
20. А.С. Пушкин. «Повести Белкина». «Пиковая дама». Идеино-художественная проблематика и поэтика.
21. Повести А.С. Пушкина «Дубровский» и «Капитанская дочка». Проблематика и поэтика.
22. Лирика А.С.Пушкина 1830-х годов. Идеино-художественная проблематика.
23. Идеино-художественная проблематика лирики М.Ю. Лермонтова.
24. Поэмы М.Ю. Лермонтова. Идеино-художественная проблематика и поэтика.
25. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Идеино-художественная проблематика и поэтика.
26. Повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» Идеино-художественная проблематика и поэтика.
27. Цикл повестей Н.В. Гоголя «Миргород». Проблематика и поэтика.
28. Н.В. Гоголь «Петербургские повести». Идеино-художественная проблематика цикла.
29. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». Идеино-художественная проблематика.
30. «Натуральная школа» в русской литературе 1840-х годов. История создания. Основные идеино-художественные принципы. В.Г. Белинский как теоретик «натуральной школы».
31. Творчество Ф.М. Достоевского. 1840-х годов. Проблематика и поэтика.
32. «Записки охотника» И.С. Тургенева. Проблематика и поэтика.
33. Творчество А.И. Герцена 1840-х годов. Проблематика и поэтика.
34. Роман И.А. Гончарова «Обыкновенная история». Проблематика и поэтика.
35. Поэзия Ф.И. Тютчева.
36. Поэзия А. А. Фета.
37. Роман И.С.Тургенева «Рудин». Идеино-художественная проблематика.
38. Романы И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» и «Накануне». Идеино-художественная проблематика.
39. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». Проблематика и поэтика. Споры вокруг романа. Антонович, Герцен и Писарев о романе.
40. Роман И.А. Гончарова «Обломов». Проблематика и поэтика.
41. Роман И.А. Гончарова «Обрыв». Проблематика и поэтика.
42. Роман И.С. Тургенева «Дым». Проблематика и поэтика.
43. Основные проблемы эстетики Н.Г. Чернышевского. Литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского.
44. Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?». Проблематика и поэтика.
45. Лирика Н.А. Некрасова 1850-1860-х годов. Характер лирического героя. Проблематика и поэтика стихотворений.
46. Поэмы Н.А. Некрасова «Саша», «В.Г. Белинский», «Несчастные».
47. Поэмы Н.А. Некрасова «Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Зеленый шум», «Железная дорога». Проблематика и поэтика.
48. Литературно-критическая деятельность Н.А. Добролюбова. Проблематика статей. Проблемы «реальной критики».
49. Трилогия Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». Проблематика и поэтика.

50. Поэмы Н.А. Некрасова «Дедушка» и «Русские женщины». Проблематика и поэтика.
51. Лирика Н.А. Некрасова 1860-1870-х годов. Проблематика и поэтика.
52. Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Проблематика и поэтика.
53. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Идеино-художественная проблематика и поэтика.
54. Роман Ф.М. Достоевского «Идиот». Идеино-художественная проблематика.
55. Роман Ф.М. Достоевского «Бесы». Идеино-художественная проблематика.
56. Роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Идеино-художественная проблематика и поэтика.
57. М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». Проблематика и поэтика.
58. Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». Проблематика и поэтика.
59. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Сказки». Проблематика и поэтика.
60. Л.Н. Толстой. «Война и мир». Вопросы идеино-художественной проблематики, жанра, стиля.
61. Л.Н. Толстой. «Война и мир». Философия истории в романе.
62. Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Идеино-художественная проблематика.
63. Роман Л.Н. Толстого «Воскресение». Идеино-художественная проблематика.
64. Повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» и «Крейцера соната». Проблематика и поэтика.
65. Творчество В.М. Гаршина.
66. Творчество Н.С. Лескова.
67. Творчество В.Г. Короленко.
68. Повести и рассказы А.П. Чехова 1880-1890-х годов. Проблематика и поэтика.
69. Повести и рассказы А.П. Чехова 1890-1903 годы. Проблематика и поэтика.

II.

1. Литературное движение 1917 - 1929 годов. Политика партии большевиков в области искусства. Взгляды на искусство представителей различных идеино-художественных направлений. Возникновение литературы русского зарубежья.
2. Литературные группировки 1920-х годов.
3. Пролетарская поэзия первых лет советской власти. Поэзия З.Гиппиус, М.Волошина и Ф.Сологуба
4. Творчество А.Блока и В.Брюсова советской эпохи.
5. Лирика В.В.Маяковского советской эпохи.
6. Поэмы В.В.Маяковского 1920-х годов.
7. Творчество А.Белого советской эпохи.
8. Поэзия А.А.Ахматовой советской эпохи.
9. Поэзия О.Э.Мандельштама советской эпохи.
10. Поэзия С.А.Есенина.
11. Литературные портреты М.Горького.
12. М.Горький. «Жизнь Клим Самгина». Идеино-художественная проблематика и основные образы.
13. Роман К.А.Федина «Города и годы».
14. Повести и рассказы о гражданской войне Вс.Иванова, Б.Пильняка, А.Малышкина, А.Серафимовича.
15. Повести Б.А.Лавренева.
16. Повести И.Бабея «Конармия» и А.Фадеева «Разгром».
17. «Донские рассказы» М.Шолохова и роман А.Веселого «Россия, кровью умытая».
18. Романы Л.Леорова «Барсуки» и «Вор».
19. Романтическая литература 1920-х годов. Поэзия Э.Багрицкого, Н.Тихонова, М.Светлова.

20. Творчество А.Грина.
21. Сатирическая проза 1920-1930-х годов. Творчество М.М.Зощенко.
22. Сатирические повести М.А.Булгакова.
23. Романы И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».
24. Роман М.А.Булгакова «Белая гвардия».
25. Русская антиутопия 1920-х годов. Роман Е.Замятина «Мы».
26. Творчество А.Платонова.
27. Роман Ю.Олеши «Зависть».
28. Советский исторический роман 1920-х годов. Романы О.Форш, А.Чапыгина, Ю.Тынянова.
29. Роман А.Толстого «Петр Первый».
30. Роман М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита».
31. Политика коммунистической партии в области литературы и искусства в 1930-е годы. Создание Союза советских писателей. Основные идеи искусства социалистического реализма.
32. Советский «трудовой» роман 1920- 1930-х годов.
33. Советский «роман воспитания» 1920- 1930-х годов.
34. Трилогия А.Н.Толстого «Хождение по мукам».
35. Проблемы позднего литературного авангарда. ОБЭРИУ.
36. Поэзия М.И.Цветаевой 1910 - 1922 годов.
37. Поэзия М.И.Цветаевой 1922 - 1941 годов.
38. Поэзия В.Ходасевича.
39. Творчество В.В.Набокова.
40. Творчество М.Алдана.
41. Поэзия и публицистика периода Великой Отечественной войны.
42. Великая Отечественная война в советской прозе 1945 - 1955 годов.
43. Роман Л.Леорова «Русский лес».
44. «Деревенская тема» в послевоенной русской литературе. Творчество В.Овечкина, Е.Дороша, В.Тендрякова.
45. Проблемы советского «производственного романа» и романы Д.Гранина «Искатели» и Г.Николаевой «Битва в пути».
46. Повести П.Нилина.
47. Творчество В.Ф.Тендрякова.
48. Поэзия А.Т.Твардовского.
49. Рассказы 1950-х - 1960-х годов. А.Яшин, Ю.Казаков, Ю.Нагибин.
50. Повести о войне Ю.Бондарева, Г.Бакланова, В.Богомолова, К.Воробьева.
51. Творчество К.М.Симонова.
52. Творчество Д.А.Гранина.
53. Творчество С.А.Залыгина.
54. Творчество В.М.Шукшина.
55. Творчество В.Белова и В.Распутина.
56. Поэзия А.Вознесенского, Е.Евтушенко, Р.Рождественского.
57. Роман Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго».
58. Поэзия Б.Л.Пастернака.
59. Повесть и рассказы А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», «Случай на станции Кочетовка», «Матренин двор», «Для пользы дела».
60. Роман А.И.Солженицына «В круге первом».
61. Повесть А.И.Солженицына «Раковый корпус».
62. Роман А.И.Солженицына «Август четырнадцатого» и общая проблематика повествования «Красное колесо».
63. Роман В.Гроссмана «Жизнь и судьба».
64. Роман Ю.Домбровского «Факультет ненужных вещей».

65. «Колымские рассказы» В.Шаламова.
66. Романы В.Дудинцева «Не хлебом единым» и «Белые одежды».
67. Социально-психологическая проза 1960 - 1970-х годов. Повести Ю.Трифорова.
68. Поэзия И.Бродского.
69. Поэзия «бардов» А.Галича, Б.Окуджавы, В.Высоцкого.
70. Проза А.Битова.
71. Социально-философская фантастика Стругацких.
72. Сатирическая проза 1970- 1980-х годов. Ф.Искандер, В.Войнович.
73. Творчество В.Астафьева.
74. Творчество В.Аксенова.
75. Поэзия 1980- 1990-х годов. Основные проблемы.
76. Проза 1980 - 1990-х годов. Основные проблемы.
77. Творчество С.Довлатова.
78. Творчество Г. Владимова.
79. Поэзия Н. Рубцова.
80. Творчество В.Маканина. Роман «Андеграунд, или Герой нашего времени».
81. «Женская проза» конца XX в.
82. Проблемы постмодернизма в русской литературе конца XX века. Первые образцы литературного постмодерна.
83. Проза постмодернизма: С.Соколов, Вен.Ерофеев, В.Пьецух, В.Пелевин и др. (автор по выбору).
84. Поэзия постмодернизма: Т.Кибиров, Л.Рубинштейн, Е.Шварц и др.
85. Особенности русской поэзии конца XX в.
86. Литература начала XXI века.

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

Основная литература:

Древняя русская литература

Повесть временных лет. Слово о законе и благодати Илариона. Поучение Мономаха. Житие Феодосия Печерского. Сказание о Борисе и Глебе. Хождение Даниила. Слово о полку Игореве. «Моление» Даниила Заточника. Житие Александра Невского. Слово о погибели русской земли. Повесть о разорении Рязани Батыем. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Задонщина. Повесть о Петре и Февронии Муромских. Переписка А. Курбского с Иваном Грозным. Повесть о Горе-Злочастии. Повесть о Шемякинском суде. Повесть о Фроле Скобееве. Повесть о Савве Грудцыне. Житие протопopa Аввакума.

Литература XVIII века

Ломоносов М.В. Разговор с Анакреоном. Ода на день восшествия на престол Елизаветы, 1747 года. Ода, выбранная из Иова. Утреннее размышление. Вечернее размышление. Гимн бороде.

Сумароков А.П. Ода Елизавете Петровне, 1843 года. Ода Екатерине Второй, 1762 года. Элегии. Сатиры. Песни. Притчи.

Новиков Н.И. Статьи из журналов «Живописец» и «Трутенъ» (по хрестоматии).

Радищев А.Н. Вольность. Путешествие из Петербурга в Москву. Осьмнадцатое столетие.

Державин Г.Р. На смерть князя Мещерского. К первому соседу. Владельцам и судьям. Фелица. Бог. Водопад. На птичку. Вельможа. Приглашение к обеду. Памятник. Русские девушки. Цыганская пляска. Снегирь. Шуточное желание. Евгению. Жизнь Званская.

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

Литература XIX века

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

Батюшков К.Н. Совет друзьям. Ложный страх. Элизий. Мои пенаты. К Дашкову. Переход русских войск через Неман. Вакханка. Мои гений. Элегия. Есть наслаждение и в дикости лесов. Изречение Мельхиседека.

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

Крылов И.А. Басни (по выбору).

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

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

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

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

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

Пушкин А.С. Стихотворения. Руслан и Людмила. Кавказский пленник. Бахчисарайский фонтан. Цыганы. Граф Нулин. Полтава. Медный всадник. Евгений Онегин. Повести Белкина. Пиковая дама. Дубровский. Капитанская дочка.

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

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

Белинский В.Г. О русской повести и повестях г. Гоголя. Горе от ума, сочинение А.С. Грибоедова. Герой нашего времени, сочинение М. Лермонтова. Стихотворения М. Лермонтова. Статьи о Гоголе. Петербургский сборник. Сочинения Александра Пушкина. Взгляд на русскую литературу 1847 года. Письмо Гоголю.

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

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

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

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

Тютчев Ф.И. Стихотворения.

Фет А.А. Стихотворения.

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

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

Добролюбов Н.А. О степени участия народности в развитии русской литературы. «Губернские очерки» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Что такое обломовщина? Литературные

мелочи прошлого года. Темное царство. Луч света в темном царстве. Когда же придет настоящий день? Забытые люди.

Писарев Д.И. Базаров. Реалисты.

Салтыков-Щедрин М.Е. История одного города. Господа Головлевы. Сказки.

Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность. Севастопольские рассказы. Утро помещика. Люцерн. Война и мир. Анна Каренина. Смерть Ивана Ильича. Крейцерова соната. Воскресение. Не могу молчать!

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

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

Лесков Н.С. Леди Макбет Мценского уезда. Соборяне. Некуда. Запечатленный ангел. Очарованный странник. Левша. Тупейный художник. Заячий ремиз. Загон.

Короленко В.Г. Сон Макара. Чудная. В дурном обществе. Слепой музыкант. Ночью. Тени. Сказание о Флоре. Река играет. Парадокс. В Крыму. Огоньки. Без языка. Мгновение. История моего современника.

Чехов А.П. Смерть чиновника. Загадочная натура. Дочь Альбиона. Толстый и тонкий. Он понял! Жалобная книга. Хамелеон. Маска. Не в духе. Егерь. Злоумышленник. Кухарка женится. Унтер Пришибеев. Циник. Детвора. Агафья. Гриша. День за городом. Хористка. Житейская мелочь. Хорошие люди. На пути. Ванька. Враги. Верочка. Дома. Тиф. Встреча. Счастье. Володя. Свирель. Рассказ госпожи NN. Степь. Огни. Именины. Княгиня. Скучная история. Пари. Дуэль. Палата №6. Рассказ неизвестного человека. Володя большой и Володя маленький. Черный монах. Бабье царство. Скрипка Ротшильда. Студент. Учитель словесности. Рассказ старшего садовника. Дом с мезонином. Моя жизнь. Мужики. Человек в футляре. Крыжовник. О любви. Случай из практики. Ионыч. По делам службы. Дама с собачкой. В овраге. Невеста.

Литература конца XIX – начала XX веков

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

Рассказ о Сергее Петровиче. Бездна. В темную даль. Мысль. Жизнь Василия Фивейского. Красный смех. Губернатор. Иуда Искариот. Тьма. Рассказ о семи повешенных. Цветок под ногою. Правила добра. Мои записки. Полет. Дневник Сатаны.

Анненский И.Ф. Стихотворения

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

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

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

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

Брюсов В.Я. Стихотворения.

Бунин И.А. В поле. Антоновские яблоки. Новая дорога. Сны. Золотое дно. Деревня. Суходол. Хорошая жизнь. Веселый двор. Захар Воробьев. Князь во князьях. Ночной разговор. Худая трава. Чаша жизни. Я все молчу. Братья. Архивное дело. Господин из Сан-Франциско. Легкое дыхание. Аглая. Сны Чанга. Петлистые уши. Соотечественник. Старуха. Солнечный удар. Книга. Митина любовь. Дело корнета Елагина. Рассказы из сб. «Темные аллеи». Жизнь Арсеньева.

Гиппиус З.Н. Стихотворения.

Горький М. Макар Чудра. Емельян Пиляй. Старуха Изергиль. Мой спутник». Челкаш. Песня о Соколе. Как поймали Семагу. Нищенка. На соли. Коновалов. Озорник. Супруги Орловы. Бывшие люди. Мальва. О чиже. Как меня отбрили. Ванька Мазин. Двадцать шесть и одна. Трое. Читатель. О черте. Еще о черте. И еще о черте. О сером. Фома Гордеев. Песнь о Буревестнике. Человек. Мать. Городок Окуров. По Руси. Сказки об Италии. Детство. В людях. Мои университеты.

Гумилев Н.С. Стихотворения.

Иванов Вяч. Стихотворения. Сб. статей «Родное и вселенское».

Кузмин М. Стихотворения.

Куприн А.И. Молох. Олеся. Поединок. Гамбринус. Река жизни. Тост. Искушение. Суламифь. Гранатовый браслет. Листригоны. Звезда Соломона. Мандельштам О.Э. Стихотворения из сб. «Камень» и «Триствия».

Маяковский В.В. Стихотворения. Поэмы: Облако в штанах. Человек.

Мережковский Д.С. Стихотворения. Трилогия «Христос и Антихрист» (Юлиан Отступник. Леонардо да Винчи. Петр и Алексей). (Два романа на выбор).

Минский Н.М. Стихотворения.

Ремизов А.М. Пруд. Крестовые сестры. Посолонь.

Северянин И. Стихотворения.

Соловьев Вл. Стихотворения.

Сологуб Ф.К. Стихотворения. Мелкий бес.

Тэффи Н.А. Рассказы (по выбору).

Хлебников В. Стихотворения.

Черный С. Стихотворения.

Литература XX века (после 1917 года)

Аксенов В. Коллеги. Затоваренная бочкотара. Ожог. Московская сага.

Алданов М. Ключ. Бегство. Пещера. Истоки.

Александровский В., Гастев А., Герасимов В., Кириллов В. и др. Стихотворения (по кн.: Пролетарские поэты первых лет советской эпохи. Л.,1959).

Алигер М., Антокольский П., Инбер В., Дудин М. и др. Стихотворения (по кн.: Великая Отечественная война. Стихотворения и поэмы. В 2-х т..М.,1975).

Астафьев В. Пастух и пастушка. Царь-рыба. Печальный детектив. Прокляты и убиты.

Ахматова А. Стихотворения. Реквием. Поэма без героя.

Бабель И. Конармия.

Багрицкий Э. Стихотворения. Дума про Опонаса. Смерть пионерки.

Бакланов Г. Пядь земли. Июль 41 года. Карпухин. Друзья. Навеки девятнадцатилетние.

Бек А. Волоколамские шоссе. Новое назначение.

Белов В. Привычное дело. Плотницкие рассказы. Год великого перелома.

Белый А. Стихотворения. Христос воскрес. Москва под ударом.

Берггольц О. Стихотворения.

Битов А. Такое долгое детство. Пушкинский дом. Человек в пейзаже. Ожидание обезьян.

Блок А. Двенадцать. Скифы. Пушкинскому дому. Статьи «Интеллигенция и революция», «Искусство и революция», «Катилина», «Крушение гуманизма».

Богомолов В. Иван. В августе сорок четвертого.

Бондарев Ю. Батальоны просят огня. Тишина.: Берег. Выбор.

Бродский И. Стихотворения.

Брюсов В. Стихотворения в сб. «В такие дни», «Миг», «Дали».

Булгаков М. Похождения Чичикова. Роковые яйца. Собачье сердце. Белая гвардия. Мастер и Маргарита.

Васильев Б. А зори здесь тихие...Завтра была война.

Владимов Г. Три минуты молчания. Верный Руслан. Генерал и его армия.

Вознесенский А. Стихотворения.

Войнович В. Хочу быть честным. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Москва 2042.

Волошин М. Стихотворения.

Воробьев К. Убиты под Москвой.

Высоцкий В. Стихотворения и песни.

Галич А. Песни.

Гиппиус З. Последние стихи.
Гладков Ф. Цемент.
Горький М. Несвоевременные мысли. Дело Артамоновых. Лев. Толстой. Леонид Андреев. В.И. Ленин. Сергей Есенин. Жизнь Клима Самгина (I и 2. книги).
Гранин Д. Искатели. Собственное мнение. Бегство в Россию. Кто-то должен. Картина. Зубр.
Грекова И. Кафедра. Дамский мастер. За проходной. Под фонарем.
Грин А. Алые паруса. Фанданго.
Гроссман В. Жизнь и судьба.
Довлатов С. Повести и рассказы.
Домбровский Ю. Факультет ненужных вещей.
Дудинцев В. Белые одежды.
Евтушенко Е. Стихотворения.
Ерофеев В. Москва – Петушки.
Есенин С. Стихотворения. Анна Снегина.
Заболоцкий Н. Столбцы. Стихотворения 1932 - 1958 годов.
Залыгин С. На Иртыше. Соленая Падь. Южно-Американский вариант.
Замятин В. Я боюсь. Пещера. Мы.
Зощенко М.М. Рассказы (по выбору). Голубая книга.
Иванов Вс. Партизанские повести.
Иванов Г. Стихотворения.
Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок.
Казакевич Эм. Звезда. Двое в степи. Синяя тетрадь.
Казаков Ю. Рассказы.
Каледин С. Смирненное кладбище. Стройбат.
Катаев В. Время, вперед! Трава забвенья. Алмазный мой венец.
Кондратьев В. Сашка. Отпуск по ранению.
Короленко В.Г. Письма к Луначарскому.
Крон А. Бессонница.
Крымов Ю. Танкер «Дербент».
Кураев М. Капитан Дикштейн. Ночной дозор. Зеркало Монтачки.
Курочкин В. На войне как на войне.
Кушнер.А Стихотворения.
Лавренев Б. Ветер. Рассказ о простой вещи. Сорок первый. Седьмой спутник. Гравюра на дереве.
Леонов Л. Барсуки. Соть. Русский лес.
Маканин В. Ключарев и Алимускин. Предтеча. Андерграунд, или герой нашего времени.
Макаренко А. Педагогическая поэма.
Мандельштам О. Стихотворения. Шум времени. Четвертая проза. Статьи из сб. «Слово и культура».
Маяковский В.В. Стихотворения. Поэмы: Люблю, Про это, В.И. Ленин, Хорошо! Во весь голос.
Межиров А. Стихотворения.
Набоков В.В. Защита Лужина. Дар. Приглашение на казнь.
Нагибин Ю. Рассказы.
Некрасов В. В окопах Сталинграда. В родном городе. Кира Георгиевна. Случай на Мамаевом кургане.
Николаева Г. Битва в пути.
Нилин П. Жестокость. Испытательный срок. Дурь.
Овечкин В. Районные будни. На переднем крае. Трудная весна.
Окуджава Б. Стихотворения.

Олеша Ю. Зависть.
Осоргин М. Сивцев вражек. Свидетель истории.
Островский Н. Как закалялась сталь.
Панова В. Спутники. Времена года. Сережа.
Пастернак Б. Стихотворения. Поэмы. Доктор Живаго.
Пелевин В. Generation «П». Чапаев и Пустота.
Платонов А. Город Градов. Фро. Усомнившийся Макар. Котлован. Чевенгур.
Полевой Б. Повесть о настоящем человеке.
Пьецух В. Сб. рассказов «Алфавит», «Чехов с нами».
Распутин В. Уроки французского. Живи и помни. Прощание с Матерой. Пожар.
Рождественский Р. Стихотворения.
Рубцов Н. Стихотворения.
Самойлов Д. Стихотворения.
Светлов М. Стихотворения.
Серафимович А. Железный поток.
Симонов К. Стихотворения. Дни и ночи. Живые и мертвые. Солдатами не рождаются. Двадцать дней без войны.
Слуцкий Б. Стихотворения.
Соколов Саша. Школа для дураков. Между собакой и волком.
Солженицын А. Один день Ивана Денисовича. Случай на станции Кочетовка. Матренин двор. Для пользы дела. Раковый корпус. В круге первом. Август 1914.
Сологуб Ф. Стихотворения.
Стругацкие А., Б. Трудно быть богом. Улитка на склоне. Пикник на обочине. Град обреченный.
Тарковский А. Стихотворения.
Твардовский А. Стихотворения. Василий Теркин. За далью - даль. Теркин на том свете. По праву памяти.
Тендряков В. Не ко двору. Тугой узел. Ухабы. Суд. Три мешка сорной пшеницы.
Токарева В. Рассказы и повести Летающие качели. Ничего особенного. День без вранья.
Толстая Т. Сб. рассказов На золотом крыльце сидели. Кысь.
Толстой А. Петр Первый. Хождение по мукам. Русский характер.
Трифонов Ю. Обмен. Другая жизнь. Дом на набережной.
Тынянов Ю. Кюхля. Смерть Вазир-Мухтара.
Фадеев А. Разгром. Молодая гвардия.
Федин К. Города и годы.
Форш О. Одеты камнем. Михайловский замок.
Хармс Д., Введенский А., Вагинов К., Олейников Н. Стихотворения (по сб. Поэты группы «ОБЭРИУ». СПб., 1994).
Ходасевич В. Стихотворения.
Цветаева М. Стихотворения. Поэмы.
Чичибабин Б. Стихотворения.
Шаламов В. Колымские рассказы.
Шолохов М. Донские рассказы. Тихий Дон. Поднятая целина. Судьба человека.
Шукшин В. Рассказы.
Яшин А. Рассказы.

Дополнительная литература:

I.

1. Хрестоматия по древней русской литературе / Сост. Н.К. Гудзий. 8-е изд. М., 2003.
2. «Изборник»: Сборник произведений литературы Древней Руси. М., 1979.
3. История русской литературы 10-17 веков / Под ред. Д.С. Лихачева. М., 1980.

4. Гудзий Н.К. История древней русской литературы. 8-е изд. М., 2002.
5. Травников С.Н., Ольшанская Л.А. История русской литературы: Древнерусская литература. М., 2007.
6. Благой Д.Д. История русской литературы XVIII века. М., 2006.
7. Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. Переизд. М., 2003.
8. Лебедева О.Б. История русской литературы XVIII века. М., 2000.
9. Татарина Л.Е. Русская литература и журналистика XVIII века. 3 изд., перераб., доп. М., 2001.
10. Минералов Ю.И. История русской словесности XVIII века. М., 2003.
11. Смирнов А.А. Литературная теория русского классицизма. М., 1981.
12. Русская литература XVIII века в её связях с искусством и наукой. Л., Наука, 1986.
13. Русский и западноевропейский классицизм. Проза: Сборник статей. М., 1982.
14. Серман И.Э. Русский классицизм: Поэзия. Драма. Сатира. Л., 1973.
15. Лотман Ю.М. Карамзин. СПб, 1997.
16. Н.М. Карамзин: pro et contra. СПб, 2006.
17. История русской литературы: В 4 т. Л., 1981-1982. Т. 1, 2, 3.
18. История русской литературы XIX века: 40-60-е годы / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. М., 2006.
19. История русской литературы XIX века: 70-90-е годы / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой, В.Б. Катаева. М., 2001.
20. История русской литературы: В 4 т. Л., 1981-1982. Т. 2-3.
21. История русской поэзии: В 2 т. Л., 1968-1969. Т. 1-2.
22. История русского романа: В 2 т. М.-Л., 1962-1964. Т.1-2.
23. Русская повесть XIX века: История и проблематика жанра. Л., 1973.
24. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века: Учебное пособие для вузов. 3-е изд., доп., испр. М., 2005.
25. История русской литературы XIX века: Вторая половина. Под ред. Н.Н. Скатова. М., Просвещение, 1987.
26. История русской литературы XIX века: 40-60-е годы / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. М., 2006
27. История русской литературы XIX века: 70-90-е годы / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой, В.Б. Катаева. М., 2001.
28. История русской литературы XIX века: 1800-1830-е годы: В 2 ч. / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. М., 2001.
29. Минералов Ю.И. История русской литературы XIX века: 1800-1830 годы. М., 2007.
30. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
31. Берковский Н.Я. О русской литературе: Сб. статей. Л., 1985.
32. Берковский Н.Я. О мировом значении русской литературы. Л., 1975.
33. Благой Д.Д. От Кантемира до наших дней: В 2-х т. М., 1979. Т. 1-2.
34. Благой Д.Д. Мир как красота: О «Вечерних огнях» А.Фета. М., 1975.
35. Бочаров С.Г. Филологические сюжеты. М., 2007.
36. Бухштаб Б. Русские поэты. Л., 1970.
37. Бурсов Б.И. Избранные работы: В 2-х т. Л., 1982. Т. 1-2.
38. Бялый Г.А. Русский реализм: От Тургенева к Чехову. Л., 1990.
39. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989.
40. Виноградов И.И. Духовные искания русской литературы. М., 2005.
41. Вопросы историзма и реализма русской литературе XIX – начала XX века. Л., 1985.
42. Гинзбург Л.Я. О лирике. Л., 1974.
43. Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л., 1979.
44. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л., 1977.

45. Жирмунский В.М. Гете в русской литературе. Л., 1981.
46. Жук А.А. Русская проза второй половины XIX века. М., 1981.
47. Зуев Н.Н. Константин Батюшков. М., 1997.
48. История романтизма в русской литературе: В 2-х т. М., 1979. Т. 1-2.
49. Кантор В.К. «Средь бурь гражданских и тревоги...»: Борьба идей в русской литературе 40-70-х годов XIX века. М., 1988.
50. Кантор В.К. Русская классика, или бытие России. М., 2005.
51. Классика и современность: Сборник статей / Под ред. П.А. Николаева и В.Е. Хализева. М., 1992.
52. Кожин В. Тютчев (ЖЗЛ). М., 2009.
53. Кулешов В.И. Этюды о русских писателях: Исследования и характеристики. М., 1982.
54. Лакшин В.Я. Биография книги: Статьи, исследования, эссе. М., 1979.
55. Лакшин В.Я. Пять великих имен: Статьи, исследования, эссе. М., 1988.
56. Лебедев А.А. Драматург перед лицом критики. Вокруг А.Н. Островского и по поводу его. Идеи и темы русской критики: Очерки. М., 1974.
57. Лебедев Ю.В. В середине века: Историко-литературные очерки. М., 1988.
58. Линков В.Я. История русской литературы XIX века в идеях. М., 2002.
59. Литература и история: Исторический процесс в творческом сознании русских писателей ХУШ – ХХ в.в. / Отв. ред. Ю.В. Стенник. СПб, 1992.
60. Лотман Л.М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века: Истоки и эстетическое своеобразие. Л., 1974.
61. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. М., 1988.
62. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб, 1996.
63. Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб, 1997.
64. Маркович В.М. И.С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века. Л., 1982.
65. Макогоненко Г.П. Избранные работы: О Пушкине, его предшественниках и наследниках. Л., 1987.
66. Макогоненко Г.П. Гоголь и Пушкин. Л., 1985.
67. Макогоненко Г.П. Лермонтов и Пушкин: Проблемы преемственного развития литературы. Л., 1987.
68. Манн Ю.В. Диалектика художественного образа. М., 1987.
69. Манн Ю.В. Русская литература XIX века: Эпоха романтизма. М., 2001.
70. Развитие реализма в русской литературе: В 3-х т. М., 1972. Т.1. Просветительский реализм. Утверждение критического реализма.
71. Развитие реализма в русской литературе: В 3-х т. М., 1973. Т.2, Кн.1. Расцвет критического реализма: 40-70-е годы.
72. Развитие реализма в русской литературе: В 3 т. М., 1973 Т.2, Кн.2. Расцвет критического реализма: 40-70-е годы.
73. Развитие реализма в русской литературе: В 3-х т. М., 1974. Т.3. Своеобразие критического реализма конца XIX – начала XX века. Возникновение социалистического реализма.
74. Роднянская М.Б. Движение литературы: В 2-х томах. М., 2006.
75. Семенова С. Метафизика русской литературы: В 2-х томах. М., 2004.
76. Скатов Н.Н. Далекое и близкое: Литературно-критические очерки. М., 1981.
77. Скатов Н.Н. Литературные очерки. М., 1985.
78. Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей: Статьи и исследования о русских классиках. М., 1972.
79. Скафтымов А.П. Поэтика художественного произведения. М., 2007.
80. Смена литературных стилей: На материале русской литературы XIX – XX веков. М., 1974.

81. Старыгина Н.Н. Русский роман в ситуации философско-религиозной полемики 1860-1870-х годов. М., 2003.
82. Теория литературных стилей. Типология стилового развития нового времени. Классический стиль. Соотношение гармонии и дисгармонии в стиле. М., 1976.
83. Теория литературных стилей. Современные аспекты изучения. Стиль как предмет литературоведения. Стиль и творческая индивидуальность. Стиль и другие категории поэтики. Стилевая целостность произведения. Развитие стилей и литературный процесс. М., 1972.
84. Типология русского реализма второй половины XIX века. М., 1979.
85. Ф.И. Тютчев: pro et contra. СПб, 2005.
86. Фридлиндер Г.М. Литература в движении времени: Историко-литературные и творческие очерки. М., 1983.
87. Хализев В.Е. Ценностные ориентиры русской классики. М., 2005.
88. Чуковский К.И. Люди и книги. 2-е изд. М., 1960.
89. Шаталов С.Е. Время – метод – характер: Образ человека в художественном мире русских классиков. М., 1976.
90. Шкловский В.Б. Избранное: В 2-х т. М., 1983.
91. Эйдельман Н.Я. Пушкин и декабристы. М., 2005.
92. Эйхенбаум Б.М. О поэзии. Л., 1969.
93. Эйхенбаум Б.М. О прозе: Сб. статей. Л., 1969.
94. Ямпольский И.Г. Середина века: Очерки о русской поэзии 1840-1870-х годов. Л., 1974.
95. Ямпольский И.Г. Поэты и прозаики: Статьи о русских писателях XIX – начала XX века. Л., 1986.

II.

1. История русской литературы: В 4-х т. Т.4 / АН СССР, ИРЛИ. - Л., 1983.
2. История русской литературы конца XIX - начала XX века: в 2 тт. /РАН ИМЛИ. Под ред. В.А. Келдыша. - М., 2007.
3. История русской литературы: XX век: Серебряный век / Под ред. Ж.Нива и др. - М., 1995.
4. Соколов А.Г. История русской литературы конца XIX - начала XX века. 4-е изд. - М., 2000.
5. Соколов А.Г., Михайлова М.В. Русская литературная критика конца XIX - начала XX в.: Хрестоматия. - М., 1982.
6. Соколов А.Г. Поэтические течения в русской литературе конца XIX - начала XX века: Хрестоматия. - М., 1988.
7. Современная русская литература (1990-е гг. – начала XXI в) СПб.-М., 2005.
8. История русской советской литературы: в 4 томах. - М., 1967 - 1971.
9. История русской литературы XX века: Учеб. пособие: В 4 кн. /Под ред. Л.Ф.Алексеевой. - М., 2005 (кн.1-2), 2006 (кн.3), 2008 (кн.4).
10. Русская литература XX- начала XXI века: в 2 томах /под ред. Л.П.Кременцова. – М., 2009. Можно также более раннее издание: Русская литература XX века: В двух томах. /Под ред. Л.П.Кременцова. Т.1: 1920 - 1930-е годы. Т.2: 1940 - 1990-е годы. М., 2005.
11. Баевский В.С. История русской литературы XX века. Компендиум. - М., 2003.
12. Мусатов В.В. История русской литературы первой половины XX века: (советский период). - М., 2001.
13. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950 - 1990-е годы: В 2 т. Т.1: 1953 - 1968. Т.2: 1968 - 1990. - М., 2010.
14. Современная русская советская литература /Под ред. А.Бочарова и Г.Белой. Части 1 и 2. - М., 1987.

15. Русская литература XX века: Прозаики. Поэты. Драматурги: Биобиблиографический словарь: В 3 томах. /РАН, ИРЛИ. - М., 2005. Можно более раннее издание: Русская литература XX века: Прозаики. Поэты. Драматурги: Русские писатели: XX век. Биобиблиографический словарь: В 2 ч. /Под ред. Н.Н.Скатова. - М., 1988.
16. Литературная энциклопедия русского зарубежья: 1918 – 1940. Т.1 (Писатели русского зарубежья). – М.,1994; Т.2– М., 2000; Т.3 – М., 2002.
17. Соколов А.Г. Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х годов. - М., 1991.
18. Струве Г.П. Русская литература в изгнании. - М.- Париж, 1996.
19. Бабичева М.Е. Писатели второй волны русской эмиграции: биобиблиографические очерки. М., 2005.
20. Буслаква Т.П. Литература русского зарубежья: Курс лекций. М., 2003.
21. Зайцев В.А. Лекции по истории русской поэзии XX века (1940-2000-е гг.). - М., 2009.
22. Литература русского зарубежья 1920-1990-х гг. /под ред. А.И. Смирновой. – М., 2006.
23. Литературные манифесты от символистов до наших дней. М., 2000.
24. Минералов Ю.И., Минералова И.Г. История русской литературы XX века (1900 - 1920-е годы): Учеб. пособие для студентов вузов. М., 2004.
25. Русская литература рубежа веков: (1890-е - начало 1920-х гг.): В 2 кн. /Под ред. В.А.Келдыша, РАН, ИМЛИ. - М., 2000 - 2001.
26. Русская литература XX века: Школы. Направления. Методы творческой работы. СПб, 2002.
27. Русская литература 1920-1930-х гг. Портреты поэтов: в 2 т. /ИМЛИ. - М., 2008.
28. Смирнова Л.А. Русская литература конца XIX - начала XX века. М., 2001.
- Теоретико-литературные итоги XX века: В 2 т. М., 2003.
29. Быков Д. Борис Пастернак. (ЖЗЛ). 2005.
30. Быков Д. Булат Окуджава (ЖЗЛ). 2009.
31. Воскресенская М.А. Символизм как мировидение Серебряного века. Социокультурные факторы формирования общественного сознания российской культурной элиты рубежа XIX –XX века. М., 2005.
32. Десять лучших романов XX век: Сб. статей. М., 2004.
33. Кантор К. Тринадцатый апостол. М., 2008.
34. Лурье Я. С. В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове. СПб, 2005.
35. Новиков В. Александр Блок (ЖЗЛ). М., 2010.
36. Прилепин З. Леонид Леонов (ЖЗЛ). М., 2010.
37. Ростовцев Ю. Виктор Астафьев (ЖЗЛ). М., 2009.
38. Сараскина Л. Александр Солженицын. М., 2008.
39. Турков А. Александр Твардовский (ЖЗЛ). М., 2010.
40. Томашевский «Литература – производство опасное...». М. Зощенко: Жизнь, творчество, судьба. М., 2004.
41. Янгфельдт Б. Ставка – жизнь: Владимир Маяковский и его круг. М., 2009.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

6. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра зарубежного искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Авторы-составители:

Максимов Вадим Игоревич, зав. кафедрой, докт. искусствоведения, профессор
Молодцова Майя Михайловна, канд. искусствоведения, профессор
Некрасова Инна Анатольевна, канд. искусствоведения, профессор
Степанова Полина Михайловна, канд. искусствоведения, доцент
Ефимова Ирина Анатольевна, канд. искусствоведения, преподаватель

Рецензенты:

Маркарян Надежда Александровна, докт. искусствоведения, профессор
Горфункель Елена Иосифовна, канд. искусствоведения, профессор
Коваленко Галина Вячеславовна, канд. искусствоведения, профессор
Юрьев Андрей Алексеевич, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.09.2016, регистрационный номер 2017-11/19

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	История зарубежного театра
Трудоемкость дисциплины	7 зачетных единиц / 252 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина находится во взаимосвязи с дисциплинами «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История ИЗО».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет на последнем занятии
	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Экзамен
	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	-
	4 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Экзамен
	Всего: 120 час.	6	126	7 / 252	
Очно-заочная	1 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	2 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Зачет
	3 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Экзамен
	4 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	-
	5 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Экзамен
Всего: 24 час.	6	222	7 / 252		

Заочная	1 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	2 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Зачет
	3 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Экзамен
	4 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	-
	5 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Экзамен
	Всего: 24 час.	6	222	7 / 252	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Античный театр

Тема 1.1. Театр Древней Греции

Происхождение древнегреческого театра. Устройство театра, организация зрелищ. Характер спектаклей, театральный хор и актерское искусство в Древней Греции. Трагедии Эсхила. Трагедии Софокла. Трагедии Еврипида. Учение Аристотеля о театре. «Древняя комедия». Аристофан. Театр эллинистического периода. Общая характеристика. «Новая комедия». Менандр.

Тема 1.2. Театр Древнего Рима

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

Раздел 2. Театр Средних веков

Тема 2.1. Театр Средних веков Западной Европы.

Истоки и пути формирования Средневекового театра. Литургическая драма. Миракль. Представление Средневековых мистерий. Развитие светских форм Средневекового театра. Общая характеристика. Драматургия Адама де ла Аля. Искусство гистрионов-жонглеров. Моралите и соти. Фарс.

Раздел 3. Театр эпохи Возрождения

Тема 3.1. Итальянский театр

Театр эпохи Возрождения. Введение. Истоки итальянского театра эпохи Возрождения. Театр эрудитов (ученый театр). Трагедия. Комедия. Пастораль. Характеристика жанров. Лудовико Ариосто и театр. Никколо Макиавелли и театр. Пасторальная драма. Театральная архитектура и декорационное искусство XVI–XVII в. Театр Олимпико. Театральное творчество Леонардо да Винчи. Театральное творчество Рафаэля Санти. Сценографические концепции Себастиано Серлио и Джорджо Вазари. Бернардо Буонталенти и традиции его сценографии. Театральное творчество Джован Баттиста Алеотти. Комедия дель арте. Ее истоки и пути формирования. Театрально-эстетические принципы комедии дель арте. Основные маски комедии дель арте. Выдающиеся театральные труппы (*Джелози*, *Конфиденти* и др). Крупнейшие актеры: актерская династия Андреини и др. Гастроли трупп дель арте и их влияние на зарубежную сценическую практику.

Тема 3.2. Испанский театр

Основные этапы развития испанского театра эпохи Возрождения. Лопе де Руэда его «пасос» (фарсы) и тип сценического простака. Мигель Сервантес Сааведра как реформатор драматургии. «Золотой век» испанского театра. Драматургия и театральная деятельность Лопе де Вега. Трактат Лопе де Вега «Новое искусство сочинять комедии». Драматургия Тирсо де Молина. Драматургия Хуана Руиса де Аларкона. Драматургия Педро Кальдерона де ла Барка. Организация театральных зрелищ. «Бродячие» и «титулярные» труппы. Публичные

коррالی (театры). Сценография. Особенности спектакля в коррале. Представление аутоc. Актерское искусство Испании XVI – XVII вв.

Тема 3.3. Английский театр

Формирование и организация английского профессионального театра. Возникновение гуманистической драмы в Англии в XVI в. Предшественники Шекспира. Драматургия Кристофера Марло. Общая характеристика творчества Шекспира (периодизация его драматургии). Исторические хроники Шекспира. Общая характеристика. «Ричард III». Проблематика и поэтика. «Генрих IV». Проблематика и поэтика. Образ Фальстафа в творчестве Шекспира. Основная проблематика ранних комедий Шекспира. «Укрощение строптивой». Зрелые комедии Шекспира 1595-1600 гг. «Ромео и Джульетта». Особенности трагического мироощущения. «Мрачные комедии» Шекспира. «Мера за меру». Великие трагедии Шекспира. Общая характеристика. Проблема героя. «Гамлет». «Отелло». «Король Лир». «Макбет». «Антоний и Клеопатра». Герой и народ в римских трагедиях Шекспира. «Юлий Цезарь», «Кориолан». Последние пьесы Шекспира. Общая характеристика. «Буря». Драматургия младших современников Шекспира. Бен Джонсон. Типы театров, устройство сцены, декорации и постановочная техника в Англии XVI – начала XVII вв. Актерское искусство английского театра эпохи Шекспира. Общая характеристика. Парламентский указ 1642 г. о запрете театра и его последствия.

Раздел 4. Театр эпохи классицизма (Франция XVII в.)

Тема 4.1. Французский театр XVII в.

Пути развития французского профессионального театра XVI-XVII вв. Бургундский театр и его актеры. Драматургия Пьера Корнеля. Драматургия Жана Расина. Драматургия Мольера.

Мольер — актер и руководитель труппы. Сценическая практика второй половины XVII в. Организация театра Комеди Франсез.

Раздел 5. Театр эпохи Просвещения (XVIII в.)

Тема 5.1. Английский театр XVIII в.

Особенности развития английского театра в эпоху Просвещения. Новые жанры драматургии.

Джон Гей и театр. Генри Филдинг и театр. Драматургия Ричарда Бринсли Шеридана. Развитие сценического искусства в Англии. Крупнейшие актеры. Творчество Дэвида Гаррика.

Тема 5.2. Французский театр XVIII в.

Основные идейно-художественные тенденции просветительского театра Франции. Комедия первой половины XVIII в. Жан-Франсуа Реньяр. Ален-Рене Лесаж. Пьер Мариво.

Вольтер и театр. Дени Дидро и театр. Бомарше и театр. Актерское искусство Франции XVIII в. Привилегированные и ярмарочные театры.

Тема 5.3. Немецкий театр XVIII в.

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

Тема 5.4. Итальянский театр XVIII в.

Общая характеристика итальянского театра эпохи Просвещения. Театральная реформа Карло Гольдони. Театральная деятельность Карло Гоцци и его полемика с Гольдони. Трагедии Витторио Альфиери. Актерское искусство Италии XVIII в. Театрально-декорационное искусство и театральная архитектура Италии XVIII в.

Раздел 6. Театр периода 1789–1871 гг.

Тема 6.1. Немецкий театр.

Немецкие романтики и театр. Драматургия и театральная деятельность Людвиг Тика.

Драматургия Генриха фон Клейста. Драматургия Георга Бюхнера. Драматургия Фридриха Геббеля. Романтическое актерское искусство Германии. Творчество И.Ф.Ф. Флека, Людвиг Девриента, Карла Зейдельмана. Становление немецкой режиссуры 1-й половины XIX в. Театральная деятельность Карла Иммермана. Театрально-эстетическая концепция Рихарда Вагнера.

Тема 6.2. Французский театр.

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

Тема 6.3. Английский театр.

Театр конца XVIII – начала XIX вв. Особенности развития. Творчество Сары Сиддонс и Джона Кембла. Английская романтическая драматургия. Джордж Гордон Байрон. Перси Биши Шелли. Творчество Эдмунда Кина. Театральная деятельность Чарльза Кина.

Сценическое искусство Англии середины XIX в. Крупнейшие актеры и руководители трупп.

Тема 6.4. Итальянский театр.

Общая характеристика театра эпохи Рисорджименто. Основные тенденции драматургии.

Театральная деятельность Густаво Модены. Творчество Аделаиды Ристори.

Творчество Эрнесто Росси. Творчество Томмазо Сальвини.

Раздел 7. Театр периода 1871–1914 гг.

Тема 7.1. Скандинавский театр.

Особенности развития театра скандинавских стран во второй половине XIX в. Драматургия и театральная деятельность Хенрика Ибсена 1850-1860 гг. «Бранд». Проблематика и поэтика. «Пер Гюнт». Проблематика и поэтика. Мировая драма «Кесарь и гагилеянин». Драматургия Ибсена 1870-1880-х гг. «Кукольный дом». Проблематика и поэтика. «Привидения». Проблематика и поэтика. «Росмерсхольм». Проблематика и поэтика. Драматургия Ибсена 1890-х гг. Драматургия Кнута Гамсуна. Драматургия и театральная деятельность Августа Стриндберга.

Тема 7.2. Французский театр.

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

Тема 7.3. Театр Германии, Австрии и Швейцарии.

Мейнингенский театр. Особенности гастрольной практики. Сценография и режиссура мейнингенской сцены. Драматургия Герхарта Гауптмана. Основные направления немецкой и австрийской драматургии конца XIX – начала XX вв. Театральная деятельность Отто Брама. Ансамбль Немецкого театра. Театральная деятельность Макса Рейнхардта. Творчество Йозефа Кайнца. Творчество Александра Моисси. Театральная деятельность Георга Фукса. Театральная деятельность Эмиля Жак-Далькроза и Адольфа Аппиа.

Тема 7.4. Театр Англии и Ирландии.

Идейно-эстетическая борьба в английской драме рубежа XIX – XX веков. Оскар Уайльд, его театральная концепция и драматургия. Театральная деятельность Бернарда Шоу

в 1890-е гг. Общая характеристика. Театральная деятельность Шоу в 1900-е – 1910-е гг. Общая характеристика. Театральная деятельность Шоу позднего периода. Общая характеристика. Театральная деятельность Харли Гренвил-Баркера. Творчество Элен Терри. Творчество Генри Ирвинга. Сценическое искусство Англии рубежа XIX-XX вв. Независимый театр.

Театральная концепция Эдварда Гордона Крэга. Режиссерская и сценографическая деятельность. Театральная деятельность Уильяма Поула. «Ирландское Возрождение» и театр. Драматургия Уильяма Батлера Йейтса. Драматургия Джона Синга.

Тема 7.5. Итальянский театр.

Основные направления в итальянском театре рубежа XIX-XX вв. Актерское искусство Италии конца XIX – начала XX в. Творчество Элеоноры Дузе.

Раздел 8. Театр первой половины XX в.

Тема 8.1. Французский театр.

Основные тенденции французской драматургии 1920-1930-х гг. Драматургия Жана Жироду. Драматургия и театральная деятельность Жана Кокто. Основные тенденции французской драматургии 1940-1960-х гг. Драматургия Жана Ануя. Драматургия Жан-Поля Сартра. Драматургия Альбера Камю. Сценическое искусство Франции 1920-1930-х гг. «Картель четырех» (Шарль Дюллен, Луи Жуве, Жорж Питоев, Гастон Бати). Творчество Антонена Арто.

Тема 8.2. Английский театр.

Основные тенденции драматургии 1-й половины XX в. (Сомерсет Моэм, Джон Бойнтон Пристли, Ноэл Кауард, Томас Стернс Элиот). Крупнейшие английские актеры 1-й половины XX в. Крупнейшие английские режиссеры 1 пол. XX в.

Тема 8.3. Немецкий театр.

Экспрессионизм в немецком театре. Общая характеристика драматургии и режиссуры.

Драматургия и театральная деятельность Эрвина Пискатора. Драматургия и театральная деятельность Бертольта Брехта. Театр Берлинер Ансамбль и его крупнейшие актеры. Театральная деятельность Густава Грюндгенса.

Тема 8.4. Итальянский театр.

Особенности развития итальянского театра 1-й половины XX в. Луиджи Пиранделло и театр.

Тема 8.5. Испанский театр.

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

Тема 8.6. Театр США.

Основные тенденции развития театра 1-й половины XX в. Юджин О'Нил и театр.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	8	-	-	10	2	-	-	27	2	-	-	27
Тема 1.1	4	-	-									
Тема 1.2	4	-	-									
Раздел 2	4	-	-	5	2	-	-	27	2	-	-	27
Тема 2.1	4	-	-									
Раздел 3	18	-	-	15	2	-	-	28	2	-	-	28
Тема 3.1	6	-	-									

Тема 3.2	6	-	-									
Тема 3.3	6	-	-									
Раздел 4	4	-	-	5	2	-	-	28	2	-	-	28
Тема 4.1	4	-	-									
Раздел 5	14	-	-	20	3	-	-	28	3	-	-	28
Тема 5.1	4	-	-									
Тема 5.2	4	-	-									
Тема 5.3	4	-	-									
Тема 5.4	2	-	-									
Раздел 6	22	-	-	20	3	-	-	28	3	-	-	28
Тема 6.1	6	-	-									
Тема 6.2	6	-	-									
Тема 6.3	6	-	-									
Тема 6.4	4	-	-									
Раздел 7	28	-	-	22	4	-	-	28	4	-	-	28
Тема 7.1	6	-	-									
Тема 7.2	8	-	-									
Тема 7.3	6	-	-									
Тема 7.4	6	-	-									
Тема 7.5	2	-	-									
Раздел 8	22	-	-	29	6	-	-	28	6	-	-	28
Тема 8.1	6	-	-									
Тема 8.2	4	-	-									
Тема 8.3	4	-	-									
Тема 8.4	2	-	-									
Тема 8.5	2	-	-									
Тема 8.6	4	-	-									
Всего	120	-	-	126	24	-	-	222	24	-	-	222
<i>Консульт.</i>	6			-	6			-	6			-
ВСЕГО	252				252				252			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

Вопросы к зачету:

Театр Древней Греции.

1. Происхождение древнегреческого театра.
2. Устройство театра, организация зрелищ. Основные жанры.
3. Характер спектаклей, театральные хор и актерское искусство в Древней Греции.
4. Трагедии Эсхила.

5. Трагедии Софокла.
6. Трагедии Еврипида.
7. Учение Аристотеля о театре.
8. «Древняя комедия». Аристофан.
9. Театр эллинистического периода. Общая характеристика.
10. «Новая комедия». Менандр.
11. Эллинистические спектакли.

Театр Древнего Рима.

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

Театр Средних веков.

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

Театр эпохи Возрождения.

1. Итальянский театр.
2. Истоки итальянского театра эпохи Возрождения.
3. Театр эрудитов (ученый театр). Трагедия. Комедия. Пастораль. Характеристика жанров.
4. Лудовико Ариосто и театр.
5. Никколо Макиавелли и театр
6. Пасторальная драма.
7. Театральная архитектура и декорационное искусство XVI–XVII в. Театр Олимпико
8. Режиссерско-сценографическая деятельность Леонардо да Винчи .
9. Театральное творчество Рафаэля Сантио.
10. Сценографические концепции Себастиано Серлио и Джорджо Вазари
11. Бернардо Буонталенти и традиции его сценографии.
12. Театральное творчество Джован Баттиста Алеотти.
13. Комедия дель арте. Ее истоки и пути формирования.
14. Театрально-эстетические принципы комедии дель арте.
15. Основные маски комедии дель арте.
16. Выдающиеся театральные труппы (*Джелози, Конфиденти* и др)
17. Крупнейшие актеры: актерская династия Андреини и др
18. Гастроли трупп дель арте и их влияние на зарубежную сценическую практику.

Испанский театр.

1. Основные этапы развития испанского театра эпохи Возрождения.
2. Лопе де Руэда его «пасос» (фарсы) и тип сценического простака.

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

Английский театр.

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

Вопросы к 1-му экзамену:

Театр эпохи классицизма. Театр эпохи Просвещения.

Франция XVII в.

1. Пути развития французского профессионального театра XVI-XVII вв.
2. Бургундский отель и его актеры.
3. Драматургия Пьера Корнеля.
4. Драматургия Жана Расина.

5. Драматургия Мольера.
6. Мольер — актер и руководитель труппы.
7. Сценическая практика второй половины XVII в. Организация театра Комеди Франсез.

Англия XVIII в.

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

Франция XVIII в.

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

Германия XVIII в.

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

Италия XVIII в.

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

Вопросы ко 2-му экзамену:

Театр периода 1789 – 1871 гг.

Германия.

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

Франция.

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

Англия.

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

Италия.

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

Театр периода 1871-1914 гг.

Театр стран Скандинавии.

1. Особенности развития театра скандинавских стран во второй половине XIX в.
 2. Драматургия и театральная деятельность Хенрика Ибсена 1850-1860 гг.
 3. «Бранд». Проблематика и поэтика.
 4. «Пер Гюнт». Проблематика и поэтика.
 5. Мировая драма «Кесарь и гагилеянин».
 6. Драматургия Ибсена 1870-1880-х гг.
 7. «Кукольный дом». Проблематика и поэтика.
 8. «Привидения». Проблематика и поэтика.
 9. «Росмерсхольм». Проблематика и поэтика.
 10. Драматургия Ибсена 1890-х гг.
 11. Драматургия Кнута Гамсуна.
- Драматургия и театральная деятельность Августа Стриндберга.

Французский театр.

1. Натурализм в театре. Театральная деятельность Эмиля Золя.
2. Неоромантизм во французской драматургии. Эдмон Ростан и театр.
3. Символизм во французской драматургии. Творчество Мориса Метерлинка.

4. Драматургия Альфреда Жарри.
5. Драматургия Поля Клоделя.
6. Крупнейшие актеры Франции: Б.-К. Коклен-старший, Жан Муне-Сюлли, Сара Бернар и др.
7. Свободный театр (Театр Либр) Андре Антуана. Сценическая реформа Антуана.
8. Символистские театры-студии. Режиссерская деятельность Поля Фора.
9. Режиссерская деятельность Орельена Люнье-По.
10. Режиссерская и педагогическая деятельность Жака Копо.

Театр Германии, Австрии, Швейцарии.

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

Театр Англии, Ирландии.

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

Итальянский театр.

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

5. Творчество Элеоноры Дузе.

Театр 1 пол. XX века.

Франция.

1. Основные тенденции французской драматургии 1920-1930-х гг.
2. Драматургия Жана Жироду.
3. Драматургия и театральная деятельность Жана Кокто.
4. Драматургия Жана Ануя.
5. Основные тенденции французской драматургии 1940-1960-х гг.
6. Драматургия Жан-Поля Сартра.
7. Драматургия Альбера Камю.
8. Сценическое искусство Франции 1920-1930-х гг. «Картель четырех» (Шарль Дюллен, Луи Жуве, Жорж Питоев, Гастон Бати).
9. Творчество Антонена Арто.

Англия.

1. Основные тенденции драматургии 1-й половины XX в. (Сомерсет Моэм, Джон Бойнтон Пристли, Ноэл Кауард, Томас Стернс Элиот).
2. Крупнейшие английские актеры 1-й половины XX в. (Сибил Торндайк, Лоренс Оливье, Вивьен Ли, Джон Гилгуд и др.)
3. Крупнейшие английские режиссеры первой половины XX в.

Германия.

1. Экспрессионизм в немецком театре. Общая характеристика драматургии и режиссуры.
2. Театральная деятельность Эрвина Пискатора.
3. Драматургия и театральная деятельность Бертольта Брехта.
4. Театр Берлинер Ансамбль и его крупнейшие актеры.
5. Театральная деятельность Густава Грюндгенса.

Италия.

1. Основные тенденции развития итальянского театра 1 пол. XX в.

Испания.

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

Соединенные Штаты Америки.

1. Основные этапы становления и ведущие художественные тенденции театра 1 пол. XX в.
2. Юджин О'Нил и театр.

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

Дополнительная литература:

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра: В 8 т. — М., 1956–1989.
2. Бояджиев, Г.Н. История зарубежного театра: В 4 т., 2-е изд. — М., 1981–1987.
3. Гительман, Л.И. История зарубежного театра. — СПб, 2005.

4. Браун, Дж.-Р. Иллюстрированная история мирового театра. — М., 1999.
5. Гвоздев, А.А. Хрестоматия по истории западного театра на рубеже XIX – XX столетий. Л.; М., 1939.
6. Мокульский, С.С. Хрестоматия по истории западноевропейского театра: В 2 т. — М., 1953–1955.
7. Гительман, Л.И. Хрестоматия по истории зарубежного театра. — СПб, 2007.

Античный театр

а) Театрально-эстетические документы:

Аристотель. Поэтика (По изд.: Аристотель. Сочинения: В 4 т. М., 1983. Т.4, или Аристотель. Поэтика. СПб., 2000.)

Квинт Гораций Флакк. Послание к Писонам (Об искусстве поэзии) (По изд.: Гораций Флакк К. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970.)

б) Пьесы:

Эсхил. Орестея Прометей прикованный.

Софокл. Антигона. Эдип-царь

Еврипид. Медея. Ипполит. Ифигения в Авлиде. Вакханки.

Аристофан. Ахарняне. Облака. Всадники. Лягушки.

Менандр. Третейский суд.

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

Публий Теренций Афр. Братья. Евнух.

Луций Анней Сенека. Медея. Федра.

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

в) Общие исследования, монографии, статьи:

Аверинцев С.С. К истолкованию символики мифа о Эдипе // Античность и современность. М., 1978.

Анненский И. История античной драмы. Курс лекций. СПб, 2003

Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967

Боннар А. Греческая цивилизация: В 3 т. М., 1992. (или др. изд.)

Варнеке Б.В. История античного театра. М.;Л., 1940. 2-е изд. Одесса, 2003.

Голосовкер Я.Э. Логика античного мифа. Лирика – трагедия. Музей – площадь // Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987.

Головня В.В. История античного театра. М., 1972.

Иванов В.И. Дионис и прадионисийство. СПб., 2000.

Костелянец Б.О. Рождение трагедии: суверенный человек и мировой порядок // Костелянец Б.О. Мир поэзии драматической... Л., 1992. (или: Костелянец Б.О. Драма и действие. М., 2007.)

Лосев А.Ф. История античной эстетики: Аристотель и поздняя классика. М., 1975.

Лосев А. Ф. Диалектика мифа (любое изд.).

Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки (любое изд.).

Ошеров С.А. Сенека – драматург // Сенека Л.А. Трагедии. М., 1983.

Тахо–Годи А.А. Греческая мифология. М., 1989.

Трубочкин Д.В. «Все в порядке, старец пляшет...» М., 2005.

Топуридзе Е.И. Человек в античной трагедии. Тбилиси, 1984.

Фрейдбергер О.М. Миф и театр. М., 1988.

Ярхо В.Н. Античная драма. М., 1990

Театр Средних веков.

а) Пьесы:

- Адам де ла Аль.** Игра о Робене и Марион (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т. 1)
Жан Бодель. Игра о святом Николае (там же)
Пьер Гренгор. Игра о Принце Дураков и о Дурацкой Матери (там же)
Рютбеф. Чудо о Теофиле (по Собр. Соч. А.А. Блока, любое изд.).
Господин Пьер Пателен // Три фарса об адвокате Пателенею М., 1952
или: Адвокат Пьер Патлен // Средневековые французские фарсы. М., 1981
Лохань // Средневековые французские фарсы. М., 1981.

б) Театрально-эстетические документы

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

в) Общие исследования, монографии, статьи:

- Андреев М.Л.** Средневековая европейская драма: Происхождение и становление (X-XIII вв.). М., 1989.
Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965; 2-е изд. М., 1990.
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972; 2-е изд. М., 1984.
Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981 (гл. 6 – Средневековый гротеск).
Дунаева Е.А. Народный театр французского Средневековья. М., 1990.
Колязин В.Ф. От мистерии к карнавалу. М., 2002

Театр эпохи Возрождения

а) Пьесы:

Итальянские пьесы

- Анджело Беолько.** Второй диалог на деревенском языке (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т.1.)
Фламинио Скала. Муж (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т.1. или в кн.Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. М., 1954.)
Базилио Локателли. Игра в приму (там же)
Лудовико Ариосто. Подмененные (по изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965 или Итальянская комедия Возрождения. М., 1999.)
Бернардо Довици (кардинал Бибиена). Каландрия (по изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965.)
Джордано Бруно. Неаполитанская улица (По изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965)
Никколо Макиавелли. Мандрагора (по изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965

Испанские пьесы

- Лопе де Руэда.** Оливы (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т.1)
Мигель де Сервантес Сааведра. Нумансия. Саламанкская пещера
Лопе де Вега. Фуэнте Овехуна. Собака на сене. Учитель танцев. Звезда Севильи. Девушка с кувшином.
Тирсо де Молина. Севильский озорник, или Каменный гость. Дон Хиль — зеленые штаны. Благочестивая Марта
Хуан Руис де Аларкон. Сомнительная правда
Педро Кальдерон де ла Барка. Дама-невидимка. Жизнь есть сон. Стойкий принц. Саламейский алькальд. Любовь после смерти. (любые изд.). Великий Театр Мира (по изд.: Современная драматургия. 1996. № 1.)

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

Английские пьесы

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

Уильям Шекспир. Ричард III. Генрих IV (часть 1). Укрощение строптивой. Ромео и Джульетта. Сон в летнюю ночь. Венецианский купец. Двенадцатая ночь. Много шума из ничего. Мера за меру. Гамлет. Отелло. Король Лир. Макбет. Антоний и Клеопатра. Кориолан. Зимняя сказка. Буря.

Бен Джонсон. Вольпоне.

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

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

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

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

б) Театрально-эстетические документы

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

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

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

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

в) Общие исследования, монографии, статьи:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пинский Л.Е. Шекспир. Л., 1971.

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

Ромм А.С. Бен Джонсон. Л.; М., 1958.

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

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

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

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

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

Театр эпохи классицизма. Театр эпохи Просвещения.

а) Пьесы

Французские пьесы XVII в.

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

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

Мольер Ж.-Б. Смешные жеманницы. Школа жен. Критика на «Школу жен». Версальский экспромт. Лекарь поневоле. Мещанин во дворянстве. Амфитрион. Тартюф. Дон Жуан. Мизантроп. Скупой. Жорж Данден. Плутни Скапена. Мнимый больной.

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

Английские пьесы XVIII в.

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

Фаркер Д. Офицер-вербовщик // Там же.

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

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

Гей Дж. Опера нищего.

Голдсмит О. Ночь ошибок.

Шеридан Р.-Б. Школа злословия. Дуэнья

Французские пьесы XVIII в.

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

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

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

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

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

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

Мерсье Л.-С. Неимущие // Там же. Т.2.

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

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

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

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

Немецкие пьесы XVIII в.

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

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

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

Шиллер Ф. Разбойники. Заговор Фиеско в Генуе. Коварство и любовь. Дон Карлос. Лагерь Валленштайна. Орлеанская дева. Мария Стюарт. Вильгельм Телль (Желательно читать по: Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7т. М., 1955-1957).

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

Итальянские пьесы XVIII в.

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

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

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

б) Театрально-эстетические документы

Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.

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

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

Корнель П. Рассуждение о трагедии.

Мнение французской Академии по поводу трагикомедии «Сид»

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

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

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

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

Руссо Ж.-Ж. Письмо к Деламберу о театральных представлениях (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т. 2).

Лессинг Г.-Э. Лакоон, или О границах живописи и поэзии (любое издание).Гамбургская драматургия. М., 1935 (или: Лессинг Г.-Э. Избранные произведения. М., 1953 – ст. XIV, XV, LXX, LXXIV, LXXV, LXXVII, LXXVIII).

Гердер И. Г. Шекспир // Гердер И. Г. Избранные сочинения. М.;Л., 1959.

Гёте И.-В. Винкельман и его время: Правила для актеров // Собр. соч.: В 10 т. Т.

Шиллер Ф. О трагическом искусстве.Письма об эстетическом воспитании человека // Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 1957.

Альфиери В.Жизнь Витторио Альфиери из Асти, рассказанная им самим. М., 1979.

Гольдони К. Комедия – программа «Комический театр» (по Хрестоматии Л.И.Гительмана)

Гольдони К. Мемуары. М., 1933.

Гоцци К. Выступления против Гольдони (по Хрестоматии С.С.Мокульского).

в) Общие исследования, монографии, статьи

- Аникст А.А.** Творческий путь Гёте. М., 1989.
- Аникст А.А.** Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967.
- Аникст А.А.** «Фауст» Гёте: литкомментарий. М., 1979.
- Аникст А.А.** Дидро и французский театр XVIII в. // Эстетика Дидро и современность. М., 1989.
- Асмус В.Ф.** Жан-Жак Руссо. Шиллер об отчуждении в культуре XVIII в. // Асмус В.Ф. Историко-философские этюды. М., 1984.
- Барт Р.** О Расине // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
- Берковский Н.Я.** Театр Шиллера. // Берковский Н.Я. Статьи о литературе. М.; Л., 1962.
- Бордонов Ж.** Мольер. М., 1983.
- Бояджиев Г.Н.** Мольер. М., 1967.
- Вильмонт Н.Н.** Гёте. М., 1959.
- Гвоздев А.А.** От акробатизма к трагическому искусству (Жизненный путь Ф. Шредера). // Гвоздев А.А. Из истории театра и драмы. Пг., 1923.
- Грандель Ф.** Бомарше. М., 1985.
- Державин К. Н.** Вольтер. М., 1946.
- Жирмунская Н.А.** Трагедии Расина // Расин Ж. Трагедии. М., 1977.
- Жан Расин:** 350 лет со дня рождения. М., 1989.
- Кадышев В.** Расин. М., 1990.
- Кагарлицкий Ю.И.** Шекспир и Вольтер. М., 1980.
- Кагарлицкий Ю.И.** Западноевропейский театр эпохи Просвещения в оценке русской и советской критики (1870-1930-е годы). М., 1976.
- Кагарлицкий Ю.И.** Театр на века. М., 1987.
- Кагарлицкий Ю. И.** Дидро и Шекспир // Эстетика Дидро и современность. М., 1989.
- Карская Т.Я.** Французский ярмарочный театр. М., 1948.
- Костелянец Б.О.** Драма и действие. Вып. 2, СПб, 1994.
- Костелянец Б.О.** Проблема действия и теория драмы Г.Э. Лессинга // Левбарг Л.А. Из научного наследия. Сб. под ред. Л.И Гительмана и В.И. Максимова. СПб, 1997.
- Ланштейн П.** Жизнь Шиллера. М., 1984.
- Левбарг Л.А.** Мерсье. Л.; М., 1960.
- Левбарг Л. А.** Луи Себастьян Мерсье о драматургии и театре. Ален-Рене Лесаж // Левбарг Л.А. Из научного наследия. Сб. под ред. Л.И Гительмана и В.И. Максимова. СПб, 1997.
- Лессинг и современность:** Сб. статей // Под ред. Мих. Лифшица. М., 1981.
- Менцель Г.В.** Годы в Вольфенбюттеле [о Лессинге]. М., 1986.
- Минц Н.В.** Дэвид Гарик и театр его времени. М., 1977.
- Михайлов А.** Театр Корнеля // Корнель П. Театр: В 2 т. Т.2.М., 1984.
- Мокульский С.С.** Мольер. М., 1936.
- Мокульский С.С.** Расин. М., 1940.
- Молодцова М.М.** Карло Гольдони. СПб, 2009.
- Момджан Х.Н.** Французское просвещение XVIII века. М., 1983.
- Монгрёдьен Ж.** Повседневная жизнь комедиантов во времена Мольера. М., 2008.
- Полякова Н.** Шрёдер. М., 1987.
- Реизов В.Г.** Карло Гольдони. Л.; М., 1957.
- Роджерс П.** Генри Филдинг: Биография. М., 1984.
- Рыкова Н.Я.** Адриенна Лекуврёр. Л., 1967.
- Сахновская-Панкеева А.В.** Возникновение и функционирование Итальянского театра в Париже // Итальянский театр Герарди. Избранное: в 2 т. СПб, 2007.
- Ступников И.В.** Английский театр: конец XVII – начало XVIII в. Л., 1986.

- Ступников И.В.** Дэвид Гарик. М., 1969.
Ступников И.В. Энн Олфилд. М., 1976.
Феррации М. Комедия дель арте и ее исполнители при дворе Анны Иоанновны.
 (пер.с итал. А.О.Демина) М., 2008
Финкельштейн Е.Л. Бомарше. Л., 1957.
Фридлендер Г. М. Лессинг. Л., 1958.
Чернова А. Советы королевского обойщика // Театр, 1969, N3.
Чечельницкая Г. Шиллер. Л., 1969.
Шервин О. Шеридан. М., 1978.

Театр период 1789-1871 гг.

а) Пьесы:

Немецкие пьесы

- Людвиг **Тик.** Кот в сапогах (по изд.: Немецкая романтическая комедия. СПб, 2004)
 Фридрих **Гёльдерлин** . Смерть Эмпедокла // Гёльдерлин Ф. Сочинения. М., 1969.
 Генрих фон **Клейст.** Разбитый кувшин Принц Гомбургский
 Э.Т.А. **Гофман.** Принцесса Бландина Принцесса Брамилла.
 Георг **Бюхнер.** Смерть Дантона. Войцек
 Карл **Гуцков.** Уриэль Акоста. Прообраз Тартюфа
 Фридрих **Геббель.** Юдифь. Мария Магдалина. Нибелунги

Французские пьесы

- Мари-Жозеф **Шенье** Карл IX, или Урок королям // Французский театр эпохи Просвещения. М., 1957. Т.2.
 Казимир **Делавинь.** Людовик XI. СПб, 1877.
 Виктор **Дюканж** и **Дино.** Тридцать лет, или Жизнь игрока. М., 1923.
 Проспер **Мериме.** Женщина-дьявол, или Искушение святого Антония. Карета святых даров. Жакерия. // Мериме П. Избранные драматические произведения. М., 1954 (или др. изд.).
 Виктор **Гюго.** Марион Делорм. Эрнани Рюи Блаз
 Александр **Дюма-отец.** Антони Кин, или Гений и беспутство // Дюма А. Пьесы. М., 1964.
 Альфред де **Виньи** Чаттертон. М.;Л., 1957, или Виньи А. Избранное. М., 1987.
 Альфред де **Мюссе.** Любовью не шутят Прихоти Марианны. Лорензаччо // Мюссе А. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1957.
 Оноре **Бальзак.** Мачеха
 Ф. **Дюмануар,** А. **Деннери.** Дон Сезар де Базан М.,1955
 Феликс **Пиа.** Парижский тряпичник
Фредерик-Леметр, Сент-Аман и др. Робер Макер (по изд.: Записки о театре. М.;Л., 1960.)
 Эжен **Скриб.** Стакан воды
 Эжен **Лабиш.** Соломенная шляпка
 Э. **Скриб,** Э. **Легуве.** Адриенна Лекуврёр
 Александр **Дюма-сын.** Дама с камелиями М., 1873.

Английские пьесы

- Джордж Гордон **Байрон.** Манфред. Каин
 Перси Биши **Шелли.** Ченчи
 Э.Д. **Бульвер-Литтон.** Лионская красавица

Итальянские пьесы

- Паоло **Джакометти.** Гражданская война (Семья преступника) // Островский А.Н.

Полн. соб. соч.: В 12т. Т. 9. М., 1978.

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

Сильвио **Пеллико** . Франческа да Римини. СПб., 1882.

б) Театрально-эстетические документы

Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980

Вагнер Р. Произведение искусства будущего

Гюго В. Предисловие к драме «Кромвель»

Стендаль. Расин и Шекспир

Тальма Ф.-Ж. Мемуары. М.;Л., 1934.

Ристори А. Этюды и воспоминания. СПб, 1904.

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

в) Общие исследования, монографии, статьи

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

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

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

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

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

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

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

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

Евнина Е.М. Виктор Гюго. М., 1976.

Зингер Г.Р. Элиза Рашель. М., 1980.

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

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

ожик Ф. Дебюро. Л., 1973.

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

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

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

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

Минц Н.В. Эдмунд Кин. М., 1957.

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

Моруа А. Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго. М., 1983.

Наливайко Д.С. Романтизм как эстетическая система // Вопросы литературы. 1982, № 11.

Наливайко Н.В. Искусство: направления, течения и стили. Киев, 1981.

еизов Б.Г. Между классицизмом и романтизмом: спор о драме в период Первой империи. Л., 1962.

Сальвинии Ч. Томмазо Сальвинии. М., 1971.

Слободкин Г. Венская народная комедия XIX века. М., 1985.

Троицкий З.Л. Карл Зейдельман и формирование сценического реализма в Германии. Л.;М., 1940.

Тураев С.В. От Просвещения к Романтизму. М., 1983.

Финкельштейн Е.Л. Фредерик-Леметр. Л., 1968.

Шетер И. Романтизм: Предыстория и периодизация // Европейский романтизм. М., 1973.

Театр периода 1871-1914 гг.

а) Пьесы:

Скандинавские пьесы

Генрик **Ибсен**. Бранд. Пер Гюнт. Кукольный дом. Враг народа. Привидения. Дикая утка. Росмерсхольм. Строитель Сольнес

Бьернстjerne **Бьёрнсон**. Свыше наших сил (часть 1)

Кнут **Гамсун**. У врат царства. Драма жизни.

Август **Стриндберг**. Отец. Фрекен Жюли. Эрик XIV. Пляска смерти. Соната призраков

Французские и бельгийские пьесы

Эдмон **Ростан**. Сирано де Бержерак

Морис **Метерлинк**. Слепые. Непрошенная. Сестра Беатриса. Пеллеас и Мелисанда. Чудо святого Антония. Синяя птица

Эмиль **Верхарн** Зори // Верхарн Э. Избранное. М., 1955.

Анри **Бек**. Парижанка. М., 1910.

Оскар **Мирбо**. Нажива. М., 1941.

Анатоль **Франс**. Кренкебиль // Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М., 1959.

Поль **Верлен** Один и Другие // Французский символизм: Драматургия и театр. СПб, 2000.

Альфред **Жарри**. Убю-король (по изд.: Французский символизм: Драматургия и театр. СПб, 2000 или Жарри А. «Убю король» и другие произведения. М., 2002.)

Поль **Клодель**. Благая весть Марии (СПб, 2006.) "Атласная туфелька" // Границы спектакля. СПб, 1999.

Немецкие пьесы

Герхард **Гауптман**. Одинокие. Потонувший колокол. Ткачи. Возчик Геншель. Крысы. Перед заходом солнца

Франк **Ведекинд**. Пробуждение весны (по изд.: Театр и искусство. 1907. № 38.)

Гуго фон **Гофмансталь**. Гофмансталь Г. Смерть Тициана. Имя рек // Гофмансталь Г. Избранное. М., 1995.)

Артур **Шницлер**. Подвенечная фата Пьеретты (по изд.: Театр. 1993. № 5.)

Герман **Зудерман** Родина // Зудерман Г. Собрание драматических произведений. М., 1903. Т. 1.

Английские и ирландские пьесы

Оскар **Уайльд**. Саломея. Идеальный муж

Бернард **Шоу**. Профессия миссис Уоррен. Кандида. Цезарь и Клеопатра. Человек и сверхчеловек. Пигмалион. Дом, где разбиваются сердца. Святая Иоанна (Желательно читать по: Шоу Б. Полн. собр. соч.: В 6 т. Л., 1978-1981).

Джон **Голсуорси** Серебряная коробка // Голсуорси Д. Драммы и комедии. М., 1956.

Уильям Батлер **Йейтс**. На берегу Бейли // Йейтс У. Б. Избранные стихотворения. М., 1995.

Уильям Батлер **Йейтс**. У ястребиного источника // Йейтс У. Б. Роза и башня. СПб, 1999.

Джон Миллингтон **Синг**. Удалой молодец – гордость Запада.

Грегори А. На восходе луны // Ирландские театральные миниатюры. М., 1961.

Итальянские пьесы

Джованни **Верга** Сельская честь // Верга Д. Драммы. М.; Л., 1941.

Габриеле **Д'Аннунцио** Г. Франческа да Римини // Собр. соч.: В 12 т. Т. 9. СПб, 1909.

- Мертвый город // Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1994.
Сэм Бенелли . Рваный плащ // Бенелли С. Избр. соч. М., 1923.
Джироламо Роветта Романтизм. М., 1940.

б) Театрально-эстетические документы:

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

Общие исследования, монографии, статьи:

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

Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. М., 1973.

Театр XX века

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

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

Театрально-эстетические документы

Французский театр

- Антология французского сюрреализма. М., 1994.
- Арто А.** Театр и его двойник. Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. СПб.; М., 2000.
- Дюллен Ш.** Воспоминания и заметки актера. М., 1958.
- Жуве Л.** Мысли о театре. М., 1960.
- Как всегда - об авангарде. М., 1992.
- Камю А.** Творчество и свобода. М., 1990.

Английский театр

Гилгуд Д. На сцене и за кулисами. Л., 1969.

Немецкий театр

- Брехт Б.** Диалектическая драматургия. Театр удовольствия или театр поучения? Об экспериментальном театре. "Малый органон" для театра//Брехт Б. Собр. соч.: В 5 т. Т.5/2. М., 1965
- Пискатор Э.** Политический театр. М., 1934.

Итальянский театр

- Барба Э.** Бумажное каное. СПб, 2008
- Бене К.** Театр без спектакля. СПб; М., 1990.

Испанский театр

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

Театр США

- О'Нил Ю.** О трагедии. Стриндберг и наш театр. Театр и его средства //Писатели США о литературе. Т.2. М., 1982.

Исследования, монографии, статьи

Французский и бельгийский театр

- Гительман Л.И.** Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века. Л., 1988.
- Гительман Л.И.** Из истории французской режиссуры. Л., 1976.
- Гительман Л.И.** Русская классика на французской сцене. Л., 1978.
- Гительман Л.И.** Тенденции прогрессивной французской режиссуры 1960-1970-х годов. Л., 1977.
- Гогоберидзе Й.К.** Эстетическая модель театра Альбера Камю//Эстетические идеи в истории зарубежного театра. Л., 1991.
- Дюшен И.** Сальвадор Дали о драматургии//Современная драматургия. 1990. №3.
- Максимов В.И.** Век Антонена Арто. СПб., 2005.
- Максимов В. И.** Эстетический феномен Антонена Арто. СПб., 2007.
- Малявин В.В.** Театр Востока Антонена Арто//Восток-Запад. М., 1985.
- Мамардашвили М.** Метафизика Арто// Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М., 1992).
- Проскурникова Т.** Театр Франции. Судьба и образы. СПб., 2002
- Финкельштейн Е.Л.** Жак Копо и Театр Старой Голубятни. Л., 1971.
- Финкельштейн Е.Л.** Картель четырех. М.;Л., 1974.

Английский театр

- Бартошевич А.В.** Шекспир. Англия. XX век. М., 1994.
- Бартошевич, А.В.** «Мирозданию современный». Шекспир в театре XX века. М., 2002
- Великобритания: Драматургия и театр. Справочник. Сост. Ступников И.В. М., 1992.
- Котрелл Дж.** Лоренс Оливье. М., 1985.
- Образцова А.Г.** Современная английская сцена. М., 1978.
- Ступников И.В.** Эдит Эванс. Л., 1981.
- Утилов В.** Вивьен Ли. М., 1980.

Немецкий театр

- Варгафтик Е.С.** Елена Вайгель. Л., 1976.
- Девекин В.Н.** Не сгоревшие на костре. Антифашистская драматургия 1933-1945 годов. М., 1979.
- Клюев В.Т.** Театрально-эстетические взгляды Б. Брехта. М., 1966.
- Коган Э.А.** Политический театр Пискатора после Второй Мировой войны//Проблемы зарубежного театра и драматургии. Л., 1977.
- Копелев Л.З.** Брехт. М., 1966
- Макарова Г. В.** Актерское искусство Германии: Роли - сюжеты - стиль: Век XVIII - век XX. М., 2000.
- Райх Б.** Вена - Берлин - Москва - Берлин. М., 1972.
- Рудницкий К.Л.** Уроки Брехта // Рудницкий К. Спектакли разных лет. М., 1974.
- Шнеерсон Г.** Эрнст Буш и его время. М., 1971.
- Шумахер Э.** Жизнь Брехта. М., 1988.
- Экспрессионизм (Сб. статей). Пг.; М., 1923.
- Экспрессионизм (Сб. статей). М., 1966.
- Фрадкин И.М.** Бертольт Брехт: Путь и метод. М., 1965.
- Юзовский Ю.** Бертольт Брехт и его искусство // Юзовский Ю. О театре и драме. В 2 т. Т.1.М., 1982

Итальянский театр

- Бояджиев Г.Н.** Итальянские тетради. М., 1968.
Бушуева С.К. Полвека итальянского театра. 1880-1930. Л., 1978.
Молодцова М.М. Луиджи Пиранделло. Л., 1982.
Топуридзе Е.И. Философская концепция Луиджи Пиранделло. Тбилиси, 1971

Испанский театр

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

Театр США

- Аникст А., Бояджиев Г.** Шесть рассказов об американском театре. М., 1963.
Вернадская В. Четыре десятилетия американской драмы. М., 1993.
Кино. Театр. Музыка. Живопись в США. М., 1964.
Коваленко Г. В. «Дети Юджина О'Нила»: Драматургия 80-х//Американский характер. Очерки культуры США. М., 1998.
Коренева М. Драматургия//Литература США в 70-е годы XX века. М., 1983.
Коренева М. Творчество Юджина О'Нила и пути американской драмы. М., 1990.
Кратч Дж. Американская драма//Литературная история США: В 3-х т. Т.3.М., 1979.
Ромм А.С. Американская драматургия первой половины XX века. Л., 1978.
Смирнов Б.А. Театр США XX века. Л., 1976.
Цимбал И.С. От Юджина О'Нилла к современной американской драме//Социальная тема в современном зарубежном театре и кино. Л., 1976.
Цимбал И.С. Американские актеры первой половины XX века. Л., 1989.

Пьесы

Французские и бельгийские пьесы

- Арто А.** Кровавый фонтан //Бездна (Арс-Иетербург). СПб, 1992 (или-Антология французского сюрреализма. М., 1994).
Аполлинер Г. Грудь Тиресия //Аполлинер Г. Эстетическая хирургия. СПб, 1999.
Витрак Р. Тайны любви //Антология французского сюрреализма. 20-ые гг. М., 1994.
Жироду Ж. Троянской войны не будет. Электра //Жироду Ж. Пьесы. М., 1981.
Кокто Ж. Орфей // Кокто Ж. Петух и Арлекин. СПб, 2000.
Кокто Ж. Человеческий голос//Иностранная литература. 1971. N 6.
Кокто Ж. Адская машина // Кокто Ж. В трех томах с рисунками автора. Т. 2. Театр. М., 2002.
Салакру А. Архипелаг Ленуар //Пьесы современной Франции. М., 1960.
Камю А. Калигула. Недоразумение //Камю А. Сочинения. В 5 т. Т. 1. Харьков, 1998.
Сартр Ж.-П. Мухи. Мертвые без погребения. За закрытыми дверями//Сартр Ж.-П. Философские пьесы. М. 1996.
Ануй Ж. Эвридика. Антигона. Жаворонок //Ануй Ж. Пьесы: В 2 т. М., 1969.

Английские и ирландские пьесы

- Мюм С.** Круг // Мюм С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. М., 1994.
Пристли Д.Б. Опасный поворот Время и семья Конвей//Пристли Д.Б. Избранное. М., 1987.
Пристли Д.Б. Скандальное происшествие с мистером Кеттлом и миссис Мун. М., 1958.
Элиот Т.С. Убийство в соборе. СПб, 1999.

Немецкие пьесы

- Кайзер Г.** Газ. М.;Пг., 1923.
Кайзер Г. Коралл. Одесса, 1922.
Кайзер Г. С утра до полуночи. М.; Пг., 1923.
Газенклевер В. Люди//Современный запад. 1928. N 4.
Толлер Э. Гоп-ля, мы живем! (Любое издание)
Толлер Э. Человек-Масса. М., 1923.
Толлер Э. Эуген несчастный. Пг., 1923.
Брехт Б. Трехгрошевая опера. Мамаша Кура ж и ее дети. Жизнь Галилея. Добрый человек из Сезуана. Карьера Артуро Уи. Что тот солдат, что этот. Страх и отчаяние в третьей империи. Кавказский меловой круг // Брехт Б. Собр.соч.: В 5 т. М., 1963-1964.
Брукнер Ф. Елизавета Английская//Брукнер Ф. Пьесы. М., 1973.
Хорват Э. Сказки Венского леса//Хорват Э. Пьесы. М., 1980.

Итальянские пьесы

- Пиранделло Л.**Лиола. Шесть персонажей в поиска автора. Генрих IV //Пиранделло Л. Пьесы. М., 1960.

Американские (США) пьесы

- О'Нил Ю.** Любовь под вязами. Луна для пасынков судьбы// О'Нил Ю. Пьесы: В 2-х т. М., 1971.
О'Нил Ю. Траур - участь Электры. М., 1975.
О'Нил Ю. Курс на восток в Кардифф //Ю'Нил Т.Уильямс. Пьесы. М., 1985.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

журналистской и другой театроведческой литературой, приобрести широкую профессиональную эрудицию.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра русского театра

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Авторы-составители:

Кулиш Анатолий Петрович, канд. искусствоведения, профессор
Пригожина Лариса Георгиевна, канд. искусствоведения, профессор
Титова Галина Владимировна, докт. искусствоведения, профессор
Цимбалова Светлана Илларионовна, канд. искусствоведения, доцент
Тильга Лидия Владимировна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензенты:

Барбой Юрий Михайлович, зав. кафедрой, докт. искусствоведения, профессор, з.д.и. РФ
Песочинский Николай Викторович, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.09.2016, регистрационный номер 2017-10/22

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	История русского театра
Трудоемкость дисциплины	8 зачетных единиц / 288 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История русского театра» является базовой теоретической основой профессиональной подготовки студентов. Освоение дисциплины находится во взаимодействии с дисциплинами «История зарубежного театра», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История изобразительного искусства», «История музыки».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	-	8	1 / 36	Контрольная работа
	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	4 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	6	1 / 36	Зачет
	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	6 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Экзамен
	Всего: 148 час.	8	132	8 / 288	
Очно-	3 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	Контрольная работа

заочная	4 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Экзамен
	5 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	Зачет
	6 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Экзамен
	7 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Экзамен
	Всего: 32 час.	6	250	8 / 288	
Заочная	3 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	Контрольная работа
	4 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Экзамен
	5 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	Зачет
	6 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Экзамен
	7 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Экзамен
	Всего: 32 час.	6	250	8 / 288	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. От истоков до середины XIX века

Тема 1.1. Театральные элементы в русской народной культуре.

Древнеславянский обряд, его смысл и функции. Ряжение и маскирование в обряде. Трансформация обряда в игрище, игру-представление. «Проводы Масленицы», «Кострома», «Игумен» - сочетание обрядовых и театральных элементов.

Скоморохи. Первое упоминание в летописях, изображение на фресках (XI в.). Гипотезы о происхождении скоморохов. Разнородность и многожанровость скоморошьего репертуара: игра на музыкальных инструментах, пантомимическое и акробатическое искусство, разыгрывание сатирических сценок-скоморошин, кукольные игры, дрессировка животных и т. д. «Сборник Кирши Данилова» — отражение тематики песенного репертуара скоморохов. Отношение светской и церковной властей к скоморошеству. Участие скоморохов в литургической драме. Указ царя Алексея Михайловича о запрещении скоморошества (1648 г.).

Устная народная драма. Ее сюжеты, жанры и художественные особенности. «Барин», «Лодка», «Царь Максимилиан», «Комедия о Петрушке» — характер и специфика исполнения.

Тема 1.2. Создание театра при дворе Алексея Михайловича

Исторические предпосылки возникновения придворного театра. Развлечения и зрелища при дворе. Потешные палаты. Знакомство с западноевропейской театральной культурой по донесениям русских посланников. Неудачные попытки приглашения иностранных трупп. Роль Посольского приказа и его главы — А. С. Матвеева в создании придворного театра. Строительство «Комедийной хоромины» в селе Преображенском. Деятельность И.-Г. Грегори — автора и постановщика «Артаксерксова действия» (1672 г.). Сюжет и структурные особенности пьесы. Сведения о первом представлении «Артаксерксова действия». Репертуар придворного театра. Библейские, «исторические» и мифологические сюжеты. Жанры. Деятельность С. Чижинского. Указ об обучении русских актеров.

Тема 1.3. Школьный театр

Западноевропейский школьный театр и пути его проникновения в Россию. Школьный театр при Киево-могилянской духовной академии. Драматургия Симеона Полоцкого (1629–1680). Театр Славяно-греко-латинской академии и Хирургической школы. Светские сюжеты драматургии, их актуальность. Система аллегорий. Интермедии. Постановочные приемы. Трагедо-комедия «Владимир» (1705) Феофана Прокоповича (1681–1736) и его теория школьного театра. Распространение школьного театра в России. Его значение.

Тема 1.4. Театр городского населения

Организация театральных представлений людьми разных чинов и званий. Сочетание элементов школьного театра и фольклора. Репертуар, преобладание в нем авантюрных сюжетов, заимствованных из лубочной литературы. Композиционные особенности

драматургии. Постановочные приемы и характер исполнения пьес в театре «охочих комедиантов». Его значение для развития театральной культуры в России.

Тема 1.5. Развитие театральной культуры в России в первой половине XVIII в.

Знакомство с западноевропейскими театральными традициями. Деятельность немецкой труппы И.-Х. Кунста — О. Фюрста в Москве (1702–1706). Представления компании И. Эккенберга (1719, 1723–1724), французской ярмарочной труппы (1727) в Петербурге. Итальянская опера, балет (с 1731 г.), комедия дель арте (1733–1735) при дворе Анны Иоанновны. Гастроли труппы К. Нейбер (1741 г.). Открытие танцевальной и музыкальной школ. Материалы о театре в «Санкт-Петербургских ведомостях».

Тема 1.6. Формирование драматургии классицизма. А. П. Сумароков.

Западноевропейский и русский классицизм. Влияние просветительского классицизма на А. П. Сумарокова (1717–1777). «Эпистола о стихотворстве» (1747). Драматургия Сумарокова, ее жанровые доминанты. Ранние трагедии: «Хорев» (1747), «Гамлет» (1748), «Синав и Трувор» (1750) — идейная проблематика, художественные особенности, отзывы современников. Усиление политической аллегоричности, усложнение структуры, использование новых выразительных средств в поздних трагедиях: «Вышеслав» (1768), «Димитрий Самозванец» (1770), «Мстислав» (1774). А. П. Сумароков и трагедии В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова. Комедии Сумарокова. Эволюция художественных приемов. Представления пьес Сумарокова кадетами Сухопутного шляхетного корпуса. Значение деятельности Сумарокова для возникновения национального театра.

Тема 1.7. Создание русского национального театра. Ф. Г. Волков

Предпосылки создания профессионального национального театра. Биографические сведения о Ф. Г. Волкове. Организация труппы «охочих комедиантов» в Ярославле (1750). Сведения о репертуаре, строительстве театрального помещения. Указ о доставке ярославской труппы в Петербург (1752). Формирование в Сухопутном шляхетном корпусе ядра будущей профессиональной труппы. Указ об учреждении российского публичного театра, под дирекцией А. П. Сумарокова (1756). Сведения о Волкове — театральном деятеле, актере, постановщике. Положение театра в первые годы существования.

Тема 1.8. Основные тенденции развития театра и драматургии последней трети XVIII в.

Создание публичного театра при Московском университете. Появление частных театров в Москве и Петербурге. Строительство театральных помещений для придворных спектаклей. Крепостные театры.

Кризис театральной эстетики классицизма. Теоретические взгляды и драматургия В. И. Лукина (1737–1794). Переложение «на русские нравы» иностранных пьес. Сочетание патетических и комических элементов, создание «фона» второстепенных персонажей.

Драматургия Д. И. Фонвизина (1745–1792). Начало творческого пути: перевод трагедии Вольтера «Альзира, или Американцы» (1762). Комедия «Корион» (1764). Влияние театральных идей В. И. Лукина. «Ранний “Недоросль”» и просветительская тема воспитания. Приемы создания бытовой атмосферы. «Бригадир» (1769) и «Недоросль» (1781). Замысел и воплощение. Образы комедий, их типажность. Особенности конфликта. Постановки «Недоросля» в Петербурге (1782) и Москве (1783).

Усиление политической проблематики в драматургии конца XVIII в. Антиираническая направленность трагедий «Сорена и Замир» (1784) Н. П. Николева (1758–1815), «Владимир и Ярополк» (1772), «Рослав» (1783) Я. Б. Княжнина (1740–1791). Драматургическая полемика Княжнина с Екатериной II в трагедии «Вадим Новгородский» (1789). Сатирическое изображение института государственного судопроизводства в комедии В. В. Капниста (1757–1823) «Ябеда» (1796).

Комическая опера. Художественные средства комической оперы как сценического жанра. Обращение к фольклору и народной песне как основе драматургического произведения, сочетающего «острое от эпиграммы» и «нечто от оды». «Анюта» (1772) М. И. Попова (1741–1790). Руссоистские мотивы. Особенности конфликта. Новые темы и

герои. Комические оперы А. О. Аблесимова (1742–1783), Н. П. Николева, М. А. Матинского (1750–1820?), Я. Б. Княжнина. Значение комической оперы для развития актерского искусства.

Сентиментальная драма рубежа XVIII – XIX вв. Сентиментализм как литературное направление. «Бедная Лиза» (1795) Н. М. Карамзина. Отражение сентименталистских тенденций в драматургии П. А. Плавильщикова (1760–1812) и Н. И. Ильина (1777–1823). Драматургия А. Коцебу в репертуаре русского театра. Драматургические приемы и средства сценической выразительности.

Тема 1.9. Театральное искусство конца XVIII – начала XIX веков

Основные направления развития национального актерского искусства. Каноны классицизма и требование новых подходов, предъявляемое развитием драматургии. Творчество И. А. Дмитревского (1734–1821), Я. Д. Шуйского (?–1806), П. А. Плавильщикова (1760–1812), Я. Е. Шушерина (1753–1813). Тип спектакля. Решение сценического пространства и создание сценической атмосферы в декорационном оформлении П. Г. Гонзаго (1751–1831). Архитектура театральных зданий.

Тема 1.10. Трагедия первой четверти XIX века

Драматургия *В. А. Озерова* (1769–1816). Начало творческого пути. Влияние Я. Б. Княжнина. «Ярополк и Олег» (1798) — традиционная для классицизма трактовка исторического сюжета. «Эдип в Афинах» (1804), «Фингал» (1805), «Димитрий Донской» (1807) — черты неоклассицизма. Значение женских образов. Своеобразие трагического конфликта. Система аллюзий. Постановка озеровских трагедий. Отношение современников.

Театральная теория и практика «архаистов и новаторов». Трагедии П. А. Катенина (1792–1853), В. К. Кюхельбекера (1797–1846). Трактовка античных сюжетов. Историческая тематика трагедий М. В. Крюковского (1781–1811), А. Н. Грузинцова (1779–1819?), С. Н. Глинки (1776–1847). Трагедия в театральном репертуаре первой четверти XIX в.

Тема 1.11. Актерское искусство первой четверти XIX века

А. С. Яковлев (1773–1817). Биографические сведения. Этапы творчества. Начало творческого пути. Роли в классицистских трагедиях и драмах А. Коцебу. Разрушение классицистских канонов. Проблема естественности. Центральные роли в трагедиях В. А. Озерова. Яковлев в трагедиях Шекспира и Шиллера. Характер исполнения и сценические приемы. Отзывы современников.

Е. С. Семенова (1786–1849). Биографические сведения. Роль А. А. Шаховского и Н. И. Гнедича в творческом становлении актрисы. Партнерство с А. С. Яковлевым. Роли в трагедиях В. А. Озерова, Ж. Расина, Вольтера. Соперничество с М.-Ж. Жорж.

Тема 1.12. Комедия первой четверти XIX века

Круг тем и проблематика комедиографии. Элементы литературной и художественной полемики, отражение современной исторической ситуации, внимание к бытовому фону, разработка характеров.

И. А. Крылов (1769–1844). Театрально-критические работы в журналах «Почта духов», «Зритель», «Санкт-Петербургский Меркурий». Ранние комические оперы. Пародирование драматургических принципов классицизма в шутотрагедии «Трумф» (1800). Характер интриги и образы слуг в комедиях «Пирог» (1801), «Модная лавка» (1806), «Урок дочкам» (1807).

А. А. Шаховской (1777–1846), аспекты его театральной деятельности. Жанровое многообразие драматургии. Разработка бытовой тематики в комедиях «Полубарские затеи, или Домашний театр» (1808), «Пустодомы» (1819). Литературно-полемическая направленность комедий «Новый Стерн» (1805) и «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (1815). Их восприятие современниками.

Н. И. Хмельницкий (1791–1845). Создание вариаций на заимствованные сюжеты. Превалирующее значение любовной интриги и основные мотивы комедий. «Говорун» (1817), «Воздушные замки» (1818). Мастерство построения диалога и стихотворной формы.

А. С. Грибоедов (1795–1829). Биографические сведения. Ранние драматические переводы и переделки. История создания комедии *«Горе от ума»* (1824). Смысл использования поэтики классицизма. Философский план комедии. Образы персонажей. Язык комедии. Сценическая история. Нереализованные планы трагедий. План драмы «1812 год».

Тема 1.13. А. С. Пушкин (1799–1837) и театр

Зрительский опыт и театральное окружение. Споры о путях развития сценического искусства конца 1810-х — начала 1820-х гг. и статья А. С. Пушкина «Мои замечания об русском театре». Назначение драмы. Анализ основных драматургических систем. Расин и Шекспир. Проблема характера в классицизме и романтизме. «Законы драмы шекспировой» и требования к драматическому писателю. Ранние драматургические замыслы.

«Борис Годунов» (1825). Исторические источники и проблема историзма. Структура трагедии. Конфликт. Центральные образы. Драматургические приемы и средства выразительности. Отношение к трагедии современников. Сценическая судьба. Значение для развития исторической трагедии.

«Маленькие трагедии» (1830). Источники и особенности формы. Проблематика. Социально-исторический, эстетический, этический и философский аспекты тетралогии. Динамика развития действия. Художественные средства. Постановки «Моцарта и Сальери» (1832, 1840), «Каменного гостя» (1847), «Скупого рыцаря» (1852).

«Русалка» (1829–1832), *«Сцены из рыцарских времен»* (1835). Поиск новых форм развития драмы. Обращение к композиционным принципам сказочного сюжета. Природа конфликта. Основные персонажи. Лиризм «Русалки» и эпичность «Сцен из рыцарских времен». Роль фантастических элементов. Закономерность незавершенности.

Сюжеты пушкинских произведений в репертуаре второй четверти XIX в.

Тема 1.14. Театр второй четверти XIX века

Русское общество после поражения восстания декабристов. Идеологические основы российской государственности и художественная практика. Цензурный устав 1828 г., закрепляющий положение о двойной цензуре драматических произведений. Монополизация театрального дела в столицах. Организационные перемены в сфере театра. Репертуарная политика. Постановки пьес Н. В. Кукольника (1809–1868) и Н. А. Полевого (1796–1846). Западноевропейская трагедия и мелодрама на сцене.

Тема 1.15. Драматургия М. Ю. Лермонтова (1814–1841)

Влияние Дж.-Г. Байрона и Ф. Шиллера. Основные мотивы лермонтовской драматургии, «Испанцы» (1830), «Люди и страсти» (1830), «Станный человек» (1831), «Два брата» (1836). Противостояние естественного героя и неестественного мира. Эволюция романтического героя. Мелодраматические черты.

«Маскарад» (1835–1836). Идеино-философская проблематика. Место в контексте поэтического творчества. Наполнение актуальным смыслом категорий добра и зла. Образы персонажей. Демонизм Арбенина. Значение фигуры Неизвестного. Интрига и развитие действия. Театральность драмы. Редакции «Маскарада», их цензурная судьба. Постановка сцен из «Маскарада» (1852).

Тема 1.16. Трагические актеры второй четверти XIX века

П. С. Мочалов (1800–1848). Биографические сведения. Этапы творчества. Дебют в озеровской драматургии (1817), разнородность исполняемых ролей в начале пути. Романтическая высота мелодраматических ролей. Барон Мейнау («Ненависть к людям и раскаяние» А. Коцебу), Жорж Жермани («Тридцать лет, или Жизнь игрока» В. Дюканжа и Дино), Кин («Кин, или Гений и беспутство» А. Дюма). Сценическая трактовка шиллеровских и шекспировских образов. Исполнение роли *Гамлета* (1836). Современники о Мочалове. Мочалов и Каратыгин.

В. А. Каратыгин (1802–1853). Биографические сведения. Роль А. А. Шаховского и П. А. Катенина в творческом становлении актера. Полемика вокруг дебютов Каратыгина (1820), Диапазон ролей. Исторические персонажи в его исполнении: Велизарий («Велизарий» Э. Шенка), Людовик XI («Заколдованный дом» И. Ауфенберга), Пожарский

(«Рука всевышнего отечество спасла» Н. В. Кукольника), Прокофий Ляпунов («Смерть Ляпунова» А. А. Геденова). Роли в шиллеровском и шекспировском репертуаре. Эволюция сценических приемов. В. Г. Белинский о Каратыгине.

Тема 1.17. Русский водевиль

Происхождение и специфика жанра. Этапы бытования на русской сцене. Характерные особенности русского водевиля 1810-х — 1820-х гг. Водевили А. А. Шаховского и А. И. Писарева (1803–1828). Расцвет водевиля в 1830-х — 1840-х гг. Злободневность тематики, драматургические приемы, сценичность. Водевили Д. Т. Ленского (1805–1860), П. А. Каратыгина (1805–1879), Ф. А. Кони (1809–1879). Движение жанра и общее направление литературы. Водевиль и цензура. Размывание жанровых границ в конце 1840-х — начале 1850-х гг. Исчезновение куплета. «Осенняя скука» (1848) Н. А. Некрасова. Значение жанра водевиля для актерского искусства.

Тема 1.18. Актеры водевиля

Н. О. Дюр (1807–1839). Биографические сведения. Музыкальная одаренность и сценические данные. Метод работы над ролью. Исполнение куплета. Искусство внешней и внутренней трансформации в ролях Жовиала («Стряпчий под столом» Д. Т. Ленского), Фрейтага («Девушка-гусар» Ф. А. Кони), Макара Губкина («Студент, артист, хорист и аферист» Ф. А. Кони). Драматические роли: Молчалин («Горе от ума»), Хлестаков («Ревизор»). Критический отзыв Н. В. Гоголя о Дюре — Хлестакове.

В. Н. Асенкова (1817–1841). Биографические сведения. Особенности актерского дарования. Ловкость, изящество манер, искрометная веселость и непосредственность в ролях инженио: Лизы («Знакомые незнакомцы» П. А. Каратыгина), Аннеты («Студент, артист, хорист и аферист» Ф. А. Кони); чувство меры, отсутствие фривольности в ролях травестийного репертуара: Юлий де Креки («Полковник старых времен» Мельвиля), Лелев («Гусарская стоянка, или Плата тою же монетою» В. И. Орлова), Габриэль («Девушка-гусар» Ф. А. Кони). Многогранность таланта. Исполнение ролей в комедии, драме и трагедии.

В. И. Живокини (1805–1874). Биографические сведения. Внешние данные. Органичность существования на сцене. Импровизационность творчества. Специфика создания актером водевильного образа. Речевая манера и использование мимических средств. Приемы буффонады. Взаимодействие с публикой. Исполнение ролей Жовиала («Стряпчий под столом» Д. Т. Ленского), Мордашева («Аз и ферт» П. С. Федорова), Синичкина («Лев Гурыч Синичкин» Д. Т. Ленского). Живокини в комедиях Мольера и Шекспира, в русском комедийном репертуаре.

Тема 1.19. Н. В. Гоголь (1809–1852) и театр

Юношеские театральные впечатления, участие в любительских представлениях нежинского лицея. Театральная атмосфера и театральные знакомства в Петербурге. Выработка театрально-эстетических взглядов. Критика современного репертуара. Значение и предмет современной «общественной комедии». Ее архитектурные принципы. Проблемы ее воплощения на сцене.

Драматургия Н. В. Гоголя. Театральность малороссийских повестей. Замысел комедии «Владимир третьей степени» (1833). Связь замысла с петербургскими повестями. История создания «Ревизора» (1836). Особенности композиции. Образная система комедии. Городничий и Хлестаков. Принципиальность пустоты и наивности Хлестакова. Немая сцена. Редакции «Ревизора». Первые постановки комедии в Петербурге и Москве (1836). Отношение к ним Гоголя. «Женитьба» (1842). «Игроки» (1842). Приемы и средства драматургической выразительности. Воплощение комедий на сцене. Обращение театра к сюжетам прозаических произведений Гоголя.

Тема 1.20. Драматургия И. С. Тургенева (1818–1883)

Начало творческого пути — романтическая поэма «Стено» (1834) и автопародирующая ее комедия «Неосторожность» (1843). Отношение Тургенева к современному репертуару. Формы тургеневской драматургии. Особенности драматургического письма, проблема сценичности. Влияние «натуральной школы»: сцены

«Безденежье» (1845), комедии «Нахлебник» (1848) и «Холостяк» (1849). Поэтика «мариводажа» в комедиях «Где тонко там и рвется» (1847), «Провинциалка» (1850). «Месяц в деревне» (1850). Разработка драматического сюжета. Психологическая углубленность персонажей. Методы создания атмосферы действия. Сценическая судьба тургеневской драматургии.

Раздел 2. Вторая половина XIX века

Тема 2.1. Актерское искусство в России в середине XIX века.

М. С. Щепкин (1788–1863). Биографические сведения. Начало творческого пути, Щепкин в провинциальном театре. Дебют в Москве (1823). Мастерство исполнения ролей в текущем репертуаре (пьесы А. А. Шаховского, М. Н. Загоскина, переводные водевили и мелодрамы). Поиски нового художественного метода: утверждение «правды» на русской сцене (А. И. Герцен).

Артистическая индивидуальность. Широта творческого диапазона. Разнообразие ролей. Создание комедийных, драматических и трагических образов. Влияние драматургии сентиментализма. Повышенная эмоциональность. Окружение Щепкина (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, И. С. Тургенев, С. Т. Аксаков).

Щепкин — Фамусов. Трудности освоения роли и ее сценическая жизнь, Щепкин и Гоголь. Городничий. Неудача в роли Подколесина («Женитьба»). Отзыв Белинского. Роли в «Маленьких трагедиях» А. С. Пушкина (Сальери, Барон). Шекспировские роли (Шейлок, Полоний).

Демократизация трагического героя. Создание «мещанских» ролей. Трактовка роли матроса Симона (драматический водевиль Т.-М.-Ф. Соважа и Ж.-Г. Делюрье «Матрос»). Сложность духовной жизни обыкновенного человека. Мошкин («Холостяк»), Кузовкин («Нахлебник») И. С. Тургенева, Муромский («Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина).

Роли Щепкина в пьесах А. Н. Островского. Критическое отношение актера к его творчеству. Большое («Свои люди — сочтемся») и Любим Торцов («Бедность не порок»). Подмена социально-конкретных характеристик образом «человека вообще».

Значение реформы Щепкина. Переходный характер щепкинского реализма: сохранение в игре традиционных приемов актерской выразительности. В. Г. Белинский и А. А. Григорьев о Щепкине.

П. М. Садовский (1818–1872). Биографические сведения. Провинциальный театр. Дебют в Малом театре (1839). Критические отзывы. П. М. Садовский автор и исполнитель устных рассказов. Водевильный репертуар. Комедийные роли в пьесах Шекспира и Мольера. Трактовка Короля Лира (бенефис 1852 года). Гоголевский репертуар. Осип («Ревизор»). Глубина перевоплощения и органичная жизнь в образе. А. А. Григорьев об игре Садовского: сопоставление с Щепкиным-Городничим.

Садовский и драматургия А. Н. Островского. Широта и многообразие типов, созданных актером (30 ролей). Русаков («Не в свои сани не садись»), Беневоленский («Бедная невеста»). Трагикомическое в интерпретации образа Любима Торцова («Бедность не порок»). Создание образов «самодуров». Роли в исторических пьесах. Сценические «биографии» ролей. Внимание к бытовым подробностям и деталям.

Поддержка новаторства П. М. Садовского в современной ему критике (А. А. Григорьев). Расплюев («Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина) и современный репертуар. Характеристика П. М. Садовского как «серьезного комика» (П. Д. Боборыкин)

А. Е. Мартынов (1816–1860). Биографические сведения. Обучение в Петербургской театральной школе. Дебют в Александринском театре (1836). Высокопрофессиональное владение искусством водевильного актера: импровизация, исполнение куплетов и танцев, трансформация. Новое прочтение водевильных ролей: отсутствие «веселости».

Предвестия в творчестве Мартынова эстетики «натуральной школы». Сочетание комизма и «патетики» (В. Г. Белинский). Роли сапожника Ганса («Заколдованный принц или

переселение душ» И. Плетца), актеров Лисичкина («Дочь русского актера» П. И. Григорьева) и Синичкина («Лев Гурыч Синичкин» Д. Т. Ленского).

Мольеровские роли. Трактовка образа Гарпагона («Скупой») в духе пушкинского противопоставления Мольеру Шекспиру.

Формирование психологической манеры игры. Ладыжкин («Жених из долгового отделения» И. Е. Чернышева): близость гоголевской «Шинели» и образу Акакия Акакиевича. Социальная конкретность, тонкость анализа, богатство нюансов.

Мартынов и А. Н. Островский. Беневоленский («Бедная невеста»), Тит Титыч Брусков («В чужом пиру похмелье»). Тихон («Гроза») — вершина творчества Мартынова. Глубина перевоплощения в образ. Трагическое звучание роли.

Традиции А. Е. Мартынова в русском театре.

Тема 2.2. Драматургия второй половины XIX века и театр

А. Н. Островский (1823–1886) и театр. Создание русского национального репертуара. Диапазон жизненных явлений в пьесах Островского. Мироощущение писателя. Драматизм национального самосознания. Религиозность Островского. Эволюция религиозных тем и мотивов в его творчестве. Многообразие жанров драматических произведений: сцены, комедии, трагедии, драмы. Исторические хроники.

Периодизация творчества А. Н. Островского.

Биографические сведения. Начало литературной деятельности. «Свои люди — сочтемся» (1849). Развитие гоголевских традиций в комедии. Отсутствие положительного героя.

«Бедная невеста» (1851). Повествовательное изображение обыденной жизни. Отсутствие внешне эффектных сценических ситуаций. Сочетание драматизма и комизма. Психологическая разработанность центрального образа.

Воздействие славянофильских идей. Концепция национального характера, осмысление русской самобытности (Любим Торцов, «Бедность не порок», 1853). Обязательность моральных правил («Не в свои сани не садись», 1852; «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется», 1854) и проповедь жалости и сострадания. Посрамление зла.

Восприятие театром произведений А. Н. Островского. Премьеры «Бедности не порок» в Москве и Петербурге (1854). Актерский ансамбль спектаклей. «В чужом пиру похмелье» (1855). П. М. Садовский и А. Е. Мартынов в роли Тита Титыча Брускова. Различие трактовок.

«Доходное место» (1856). Сатирическое изображение чиновничества, его групп и типов. Поиски положительного героя: образ Жадова. Нравственные убеждения и сила обстоятельств.

Первое собрание драматических произведений А. Н. Островского (1859). Статья Н. А. Добролюбова «Темное царство» (1859).

«Гроза» (1859). Вершина дореформенной драматургии Островского. Житейская и духовная многоукладность русской жизни перед лицом трагического катаклизма. Жизнь в крайнем напряжении предстоящих размежеваний и разрывов.

Образ Катерины. Религиозно-нравственная парадигма трагической вины героини. Н. А. Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе». Первые постановки «Грозы».

Трилогия о Бальзаминове: «Праздничный сон до обеда» (1857), «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» (1861), «За чем пойдешь — то и найдешь» («Женитьба Бальзаминова», 1861). Сатира и лирика. Архетип Ивана-дурака. Простодушие и наивность героя. Сказочное полновластие случая, беззаконность, веселый дух и загадочность русской жизни: «сила и правда комического представления» (А. А. Григорьев).

Драматургия А. Н. Островского в пореформенный период. Старая и новая Россия — драматический смысл исторического движения времени.

Историческая драма. Проблема соотношения индивидуальной судьбы и человеческой общности в историческом прошлом. Уроки истории в постижении законов, определяющих судьбу России. Исторические идеалы и иллюзии. «Козьма Захарьин Минин-Сухорук» (первая

редакция — 1861, вторая — 1866). Пафос общенационального единства. Растворение личности в целостности национального бытия.

Критическое изображение современной действительности. Драматический показ быстроты и разнообразия перемен в русской жизни. Острота сюжетных поворотов. *«На всякого мудреца довольно простоты»* (1868). Жанр политической комедии. Галерея социально-психологических портретов пореформенной Москвы. Двойная мораль и карьера героя нового времени.

Размах душевных сил героев. Новая природа диалога. Открытое столкновение персонажей. *«Горячее сердце»* (1868). Абсурдный быт Калинова 1830-х годов сквозь призму нового времени. Комическая стихия пьесы, театральность и буффонада действия. Песенно-лирический склад образа Параши, ее независимость и своеволие.

Драматургия А. Н. Островского 1870-х — первой половины 1880-х годов. Новые темы и жанры.

«Снегурочка» (1873). Стихотворная драма в творчестве Островского. Философско-религиозные аспекты «весенней сказки». Народная утопия счастливого сказочного царства. Поэзия природы и любви. Фольклорные мотивы.

Острота жанровых разворотов конфликта оскудевающего дворянства и наступающей буржуазии. *«Бешеные деньги»* (1870). «Бюджет» любовной истории. Новизна психологической характеристики центрального героя. *«Волки и овцы»* (1875). Сплав комедии нравов с комедией интриги. Варианты буржуазной предприимчивости в стане помещного дворянства.

Тема театра в драматургии Островского. Мир театра и театр жизни. *«Лес»* (1870). Высокий стиль комедии и контрастность жанровых перепадов. Сплав сатиры и лирики. Двуплановость построения действия. Многозначность образа леса. Фигуры актеров. *«Таланты и поклонники»* (1881). Дилемма Негиной: самоосуществление таланта и нравственный императив. Лирическая характеристика центрального образа, *«Без вины виноватые»* (1884). Жанр мелодрамы. Мир кулис. Сценическая эффектность центральной роли.

Поздний Островский. «Новый сорт моих произведений».

«Бесприданница» (1878). Музыкальное течение действия. Многоголосье контрастных тем. Поэзия недосказанного и пленительная женственность, неординарность натуры героини. Унижение и уничтожение любви.

«Авторская режиссура» А. Н. Островского. «Внутренняя режиссура» пьесы. Теоретическое осмысление театрального процесса. Противоречивость театральной практики А. Н. Островского: углубление и расширение «застольного» периода репетиций, «интонационная режиссура». Их значимость в первый период творчества и ограниченность сугубо литературного подхода к спектаклю в конце 1870-х — 1880-х гг.

Значение репертуара А. Н. Островского для русского театра.

Тема 2.3. Драматургия А. К. Толстого (1817–1875)

Биографические сведения. Начало литературной деятельности. Создание совместно с братьями В. М. и А. М. Жемчужниковыми образа Козьмы Пруткова. Обращение к драматургии. Литературная пародия «Фантазия» (1851).

Творческая позиция А. К. Толстого в 1860–1870-е годы. Концепция русской истории. Сатирическая интерпретация ее в «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева» (1868). История России как история борьбы боярства против самодержавия. *Драматическая трилогия*: «Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь Федор Иоаннович» (1868), «Царь Борис» (1870). Гибельность пути к самодержавной власти. Типы человеческих и политических отношений и способы правления государством. Образы российских монархов.

Специфика отношения А. К. Толстого к историческим источникам. Проблема историзма. Взгляды А. К. Толстого на историческую драму в его постановочных «Проектах» первой (1866) и второй (1868) частей трилогии. Постановка «Смерти Иоанна Грозного» в

Александринском театре (1867, «боярский спектакль»). Создание историко-археологического постановочного стиля.

Морально-психологическая характеристика персонажей. Смена представлений о трагическом герое.

Цензурные запреты. Неоконченная драма «Посадник» (1870–1875). А. К. Толстой и развитие исторической драмы 1860-х: Л. А. Мей (1822–1862), Н. А. Чаев (1824–1914), И. В. Шпажинский (1848–1917). Разнообразие подходов. Популярность исторических спектаклей, их место в репертуаре.

Тема 2.4. М. Е. Салтыков-Щедрин (1826–1889) и театр

Биографические сведения. Деятельность М. Е. Салтыкова-Щедрина как театрального критика. Статьи о театре и драматургии. Театральные темы в художественной прозе и публицистике. Инсценировки прозы М. Е. Салтыкова-Щедрина («Губернские очерки»: «Первый рассказ подьячего», «Госпожа Музовкина», «Провинциальные оригиналы» и др.).

Комедия «Смерть Пазухина» (1857) Купеческая Россия как «царство смерти». Торжество порока и отсутствие добродетели. Отход М. Е. Салтыкова-Щедрина от принципов «натуральной школы». Цензурный запрет.

Драматическая сатира «Тени» (1862–1865). Смысл названия пьесы. Разрушительная сила среды. Торжество всемогущего расчета. «Трансформировавшаяся мораль» эпохи «великих реформ». Клаверов — герой нового поколения «порепорченной России». Пессимизм взгляда М. Е. Салтыкова-Щедрина на возможность общественных перемен и нравственного возрождения.

Своеобразие драматургической структуры пьес М. Е. Салтыкова-Щедрина. Значение внесценических персонажей.

Тема 2.5. Драматургия А. В. Сухово-Кобылина (1817–1903)

Биографические сведения. Влияние Г.-В.-Ф. Гегеля на формирование философских взглядов писателя. Гоголевская традиция и своеобразие художественного метода А. В. Сухово-Кобылина.

Драматическая трилогия: «Свадьба Кречинского» (1854), «Дело» (1861) и «Смерть Тарелкина» (1868).

«Свадьба Кречинского». Традиция хорошо сделанной пьесы. Мастерство интриги и эффектность сценических ситуаций. Стремительность действия. Ритмическая структура слова и композиции. Герой-авантюрист в системе патриархальных ценностей. Романтическая прокладка образа Кречинского. Расплюев и расплюевщина.

«Дело». Автобиографический план драмы: «из самой реальной жизни с кровью вырванное дело». Структурно-жанровое взаимодействие двух сюжетных линий. Человек и государственная машина. Гротесковая иерархия ее отлаженных частей — «начальства», «силы», «подчиненности» и функция Муромских — «ничтожества, или частные лица». Гневно-саркастический пафос драмы. Афористическая точность языковых характеристик.

«Смерть Тарелкина». Гротесковые формы «комедии-шутки». Новаторское преломление сценической традиции фарса. Страшные маски грубокомического. Пугающая метаморфоза Расплюева.

Единство художественной системы трилогии. Драматическая традиция парности главных персонажей и ее разворот в жанровой амплитуде трилогии (Кречинский — Расплюев. Варравин — Тарелкин. Тарелкин — Расплюев).

Сценическая судьба драматургии А. В. Сухово-Кобылина.

Тема 2.6. Л. Н. Толстой (1828–1910) и театр

Биографические сведения. Начало драматургической деятельности Л. Н. Толстого в конце 1850-х — начале 1860-х годов. Замыслы комедий «Дворянское семейство», «Практический человек». «Зараженное семейство» — комедия-памфлет, направленная против нигилистов-разночинцев.

Драматургия 1880-х годов. Идея создания театра для народа, народной драматургии дидактического содержания. Пьесы «Первый винокур» (1886), «Петр Хлебник» (1884–1894), «От ней все качества» (1910).

«*Власть тьмы*» (1886), Трагизм жизни патриархального и пореформенного крестьянства. Ожесточение нравов под воздействием становящегося буржуазного уклада. Трагическая напряженность действия. Цепная реакция конфликтов — жизнь как цепь преступлений. Проповедь религиозного смирения и нравственного самосовершенствования. Осуждение зла. Значение образа Акима. «Воскресение» Никиты в финале пьесы. Цензурный запрет на постановки «*Власти тьмы*» (1886). Первые постановки в России (1895).

«*Плоды просвещения*» (1890). Замысел комедии и его перерастание в сатиру на культуру и нравы современного общества. Языковые характеристики персонажей.

Работа над драмой «И свет во тьме светит» (1910). Автобиографический характер пьесы. Сочетание обличительных тенденций с проповедью нравственного самосовершенствования.

«*Живой труп*» (1900). Источники сюжета. Обличение несправедливости, лжи и лицемерия современной морали. Критика правосудия, семьи и религии. Федя Протасов — программный герой Толстого. Глубина психологического анализа и показ «диалектики души». Отказ от традиционных драматургических и сценических приемов, глубина и острота психологической драмы. Новаторство композиции — многоэпизодность.

Тема 2.7. Актерское искусство второй половины XIX века

Г. Н. Федотова (1846–1925) Биографические сведения. Сценические данные. Г. Н. Федотова — ученица М. С. Щепкина. К. С. Станиславский о Федотовой.

Г. Н. Федотова — актриса переходного периода. Преодоление мелодраматизма и театральной условности середины XIX века. Движение к психологической правде. Образы волевых женщин, обладающих обостренным чувством собственного достоинства. Влияние идей эмансипации на формирование актерской индивидуальности Федотовой и трактовку ее ролей. Образы, созданные в репертуаре А. Н. Островского: Катерина («Гроза»), Василиса Мелентьева, Снегурочка, Кручинина («Без вины виноватые»). Острота социальной критики в ролях Лидии и Чебоксаровой-матери («Бешеные деньги»), Мурзавецкой («Волки и овцы»).

Шекспировские роли Г. Н. Федотовой: Катарина («Укрощение строптивой»), Беатриче («Много шума из ничего»). Ибсеновский репертуар Г. Н. Федотовой.

Г. Н. Федотова в текущем репертуаре.

Деятельность Г. Н. Федотовой как режиссера и педагога.

М. Н. Ермолова (1853–1928). Биографические сведения. Ермолова — трагическая актриса последних десятилетий XIX — начала XX столетия. М. Н. Ермолова — «поэт свободы на русской сцене» (Вл. И. Немирович-Данченко). Утверждение героического начала на русской сцене в «безгеройное» время. Влияние студенческой аудитории на репертуарные поиски актрисы и становление ее эстетических принципов. Популярность в демократической среде.

Художественный метод актрисы. Внешние данные. Феноменальность психологической «чуткости» Ермоловой, умение раскрыть «вечно женственное» (К. С. Станиславский). Отсутствие внешней характерности. Сочетание яркости и силы романтического темперамента с выверенной техникой и точностью выразительных средств. Жизненная правда и патетика образов. Эмоциональная приподнятость, обобщенность в трактовке ролей. Отсутствие стремления к внешнему перевоплощению.

Роли М. Н. Ермоловой в западном репертуаре: Эмилия Галотти («Эмилия Галотти» Г.-Э. Лессинга), Лауренсия («Овечий источник» Лопе де Вега), Иоанна д'Арк («Орлеанская дева») и Мария Стюарт («Мария Стюарт») Ф. Шиллера. Своеобразие трактовок ролей: утверждение жертвенного подвига, призыв к героическому отказу от личного счастья во имя великой цели.

Роли в репертуаре А. Н. Островского: Негина («Таланты и поклонники»), Тугина («Последняя жертва»), Алёна («Воевода»), Лариса («Бесприданница»), Купавина («Волки и овцы») и др. Ермолова — «адвокат своих ролей».

М. Н. Ермолова в ролях текущего репертуара. Переход на возрастные роли. Кручинина («Без вины виноватые» А. Н. Островского), Зейнаб («Измена» А. И. Южина), фру Алвинг («Привидения» Г. Ибсена.)

Поддержка реформ А. П. Ленского. Глубокая неудовлетворенность состоянием театра. Отсутствие ролей, соответствующих масштабу дарования актрисы.

М. П. Садовский (1847–1910). Широта и универсализм творческого дарования: актер, драматург, переводчик, педагог, режиссер, скульптор. Биографические сведения. Сценические данные. Развитие творческих принципов П. М. Садовского: глубокое постижение социальной и психологической сущности роли. Яркий бытовой колорит образов. Острота, правда и обличительная сила в изображении человеческих пороков: Подхалюзин («Свои люди — сочтемся») и Барабошев («Правда хорошо, а счастье лучше»). Изобличение пошлости и ничтожества: Мурзаецкий («Волки и овцы») и Хлестаков («Ревизор»).

Создание образа человека, «задавленного социальной средой». Роль Тихона в «Грозе» А. Н. Островского. Тема «маленького человека»: Аркашка («Лес»), Дергачев («Последняя жертва»). Своеобразие трактовки образа положительного героя (Мелузов в «Талантах и поклонниках» А. Н. Островского).

О. О. Садовская (1850–1919) Биографические сведения. Сценические данные. Развитие актерских традиций школы М. С. Щепкина — П. М. Садовского. Своеобразие манеры игры. Слово как основное средство создания образа. Глубина понимания душевного мира и психологии женщин различных социальных слоев. Характеры сильных, цепких, умных и волевых женщин: Кабаниха («Гроза»), Барабошева («Правда хорошо, а счастье лучше»). Разнообразие содержания и жизненной конкретики в амплуа «комической старухи»: графиня Хрюмина («Горе от ума» А. С. Грибоедова), Домна Пантелеевна («Таланты и поклонники»), Незабудкина («Бедная невеста»), Анфуса Тихоновна («Волки и овцы») и др. Мягкость юмора в образах «комических старух» А. Н. Островского. Роли женщин из народа: Матрена («Власть тьмы»), Кухарка («Плоды просвещения») Л. Н. Толстого. Песенно-лирическое начало роли старухи-крестьянки в драме А. Н. Островского «Воевода». Роли О. О. Садовской в пьесах Н. В. Гоголя и И. С. Тургенева.

Высокая оценка творчества О. О. Садовской современниками и деятелями театра. К. С. Станиславский и В. Э. Мейерхольд об О. О. Садовской.

А. П. Ленский (1847–1908). Биографические сведения. Начало театрального пути в провинции. Деятельность в Малом театре. Поиски новых путей развития театра. Новаторство А. П. Ленского в области актерского искусства и режиссуры. К. С. Станиславский о А. П. Ленском. Художественный метод А. П. Ленского. Перевоплощение на основе переживания. Владение всеми средствами внешней трансформации: грим, костюм, особенности манер. Тщательная отделка внешней стороны роли как условие для внутреннего преображения.

А. П. Ленский и героико-романтическая линия репертуара Малого театра. Гомец де Гусман («Овечий источник» Лопе де Вега), Дюнуа («Орлеанская дева» Ф. Шиллера), Уриэль Акоста («Уриэль Акоста» К. Гуцкова), Гамлет, Ричард III в одноименных трагедиях У. Шекспира.

А. П. Ленский и современный репертуар. Успех в ролях персонажей А. Н. Островского из дворянской среды: Глумов, Великатов и др. Паратов — коронная роль А. П. Ленского. Лиризм и меланхолия, привнесенные актером в драматургический образ. Углубленный психологизм мастерства и связь с толстовской «диалектикой души». «Надрывность» психологизма в ролях Недыхляева («Кручина» И. В. Шпагинского), Неклюжева («Наш друг Неклюжев» А. И. Пальма).

Новизна и современность звучания в истолковании классических ролей. Органическая связь с общественными настроениями и идеями эпохи. *Гамлет* (1877) А. П. Ленского как современный интеллигент на историческом перепутье.

Приглушенность обличительных мотивов в роли *Чацкого* (1876). Грустное осознание несовершенства жизни. Ориентация на пушкинскую трактовку в создании образа *Отелло* (1879). Психологизм исполнения. Снижение трагедийной значительности образа, перевод трагедии в регистр психологической драмы.

Роль епископа *Николаса* в драме Г. Ибсена «Борьба за престол» (1906) — вершина актерского пути А. П. Ленского. Раскрытие темных и страшных глубин человеческой психики.

Ленский — теоретик актерского искусства. Статьи «Заметки актера», «Заметки о мимике и гриме». Педагогическая и режиссерская деятельность А. П. Ленского.

А. И. Южин-Сумбатов (1857–1927). Широта и многообразие театральной деятельности А. И. Южина: актер, драматург, теоретик театра, режиссер-педагог, театральный организатор и руководитель. Биографические сведения. Сценические данные. Участие в любительских спектаклях. Работа в Малом театре.

Особенности художественной манеры А. И. Южина. Сочетание интеллектуального начала с театральной темпераментностью и эмоциональной приподнятостью.

Роли классического зарубежного репертуара. Утверждение на сцене цельной волевой натуры, сильной во всех проявлениях страсти и мысли: Санчо Ортис («Звезда Севильи») Лопе де Вега), Карл Моор («Разбойники»), Дюнуа («Орлеанская дева»), Маркиз Поза («Дон Карлос») Ф. Шиллера, Рюи Блаз в одноименной драме и Карл Пятый («Эрнани») В. Гюго. Шекспировские роли: Гамлет, Макбет и Отелло. Контраст романтической приподнятости образов А. И. Южина настроениям русской интеллигенции 1880-х годов. Охранительная программа А. И. Южина — руководителя Малого театра в эпоху режиссуры.

В. Н. Давыдов (1849–1925). Давыдов — продолжатель традиций Щепкина и Мартынова. Творческий облик Давыдова. Своеобразие его метода и манеры игры. Актерские данные. Virtuозность владения техникой актерского искусства. В. Н. Давыдов о своем методе работы над ролью и образом (его мемуары «Рассказ о прошлом», 1918). Выход за пределы амплуа комика. Широта творческого диапазона: водевильные, комические, драматические роли. Своеобразие исполнения ролей в психологической драме. Мимическое искусство Давыдова. Знаменитые «давыдовские» паузы. Выразительность речи и яркость сценической формы.

Творческий путь. Провинциальный театр. Поступление в Александринский театр (1880) и уход из него (1886). Работа в Театре Ф. Корша. Возвращение на императорскую сцену (1888). Борьба с условиями казенной сцены.

Текущий репертуар: роли в пьесах И. В. Шпажинского, Вл. И. Немировича-Данченко, В. А. Крылова и др. Исполнение мартыновских ролей: Боярышников («Не в деньгах счастье»), Ладыжкин («Жених из долгового отделения») И. Е. Чернышева, Михайла («Чужое добро впрок не идет» А. А. Потехина).

Давыдов в репертуаре Островского. А. Н. Островский о В. Н. Давыдове. Разнообразие ролей, сыгранных артистом в пьесах драматурга. Нароков, («Таланты и поклонники»). Тема «маленького человека» — Оброшенов («Шутники»). Давыдов — первый исполнитель роли Шмаги («Без вины виноватые»). Роль Бальзаминова. Драматизм образа наивного человека. Роли купцов-самодуров и европеизированных буржуазных дельцов: Прибытков («Последняя жертва»), Каркунов («Сердце не камень»), Хлынов («Горячее сердце») и др. Богатство актерской выдумки и выразительность мимических сцен.

Образ Расплюева в исполнении Давыдова: драматичность и комизм.

Демонстрация морального падения человека. Смесь хитрости и наивности в отчаянной борьбе за существование.

Роли в пьесах Л. Н. Толстого: Аким, Митрич («Власть тьмы»), Звездинцев, Третий мужик («Плоды просвещения»). Точность в воплощении народных характеров. Отсутствие увлечения «экзотикой» народных нравов и быта.

Новизна подхода к ролям русского классического репертуара. Современная интерпретация образов Фамусова и Городничего. Неожиданность и психологическая конкретность мотивировок поступков героев.

В. Н. Давыдов и А. П. Чехов. Интерес Чехова к Давыдову как к представителю нового типа интеллигентного актера. Давыдов — первый исполнитель роли Иванова в Театре Ф. Корша (1887) и в Александринском театре (1889). Спор с Чеховым по поводу изменения финала драмы.

Давыдов — педагог. Стремление к режиссуре.

К. А. Варламов (1849–1915) Варламов — «царь русского смеха» (Э. Старк). Продолжение и развитие традиции И. И. Сосницкого и В. И. Живокини. Биографические сведения. Сценические данные. Работа в провинции (1867–1875). Школа жизни и актерского мастерства. Приглашение в труппу Александринского театра. Стихийная сила темперамента. Способность интуитивно постигать и воплощать различные характеры. Богатство мимической игры. Сила и красота тембра, выразительность голоса. Virtuозность владения сценической речью. Широта диапазона творчества — от яркой буффонады до тонкого и глубокого психологизма. Актер-лицедей. Богатство и разнообразие импровизации (в том числе импровизации текста роли). Естественность и легкость общения со зрительным залом. Творчество Варламова в оценке современной ему критики. К. С. Станиславский о «реалистическом гротеске» Варламова как о «высшем виде искусства актера».

Обширность репертуара К. А. Варламова (более 1000 ролей). Преодоление жанровых барьеров. Роли в водевилях и легких комедиях: сочетание жизненной достоверности и театральной условности.

Русская классика в репертуаре артиста. Гоголевский репертуар. Осип («Ревизор») и Яичница («Женитьба»). Социальный смысл человеческого типа в истолковании Варламова. Колорит индивидуального озвучивания текста роли. Органичное постижение гоголевского гротеска.

К. А. Варламов в репертуаре А. Н. Островского. Правда и яркая театральная природа сценических образов.

К. А. Варламов — и репертуар зарубежной классики. Сганарель («Дон Жуан» Ж.-Б. Мольера в постановке В. Э. Мейерхольда, 1910). Демонстрация условности театрального представления, обнажение приема. Смелая буффонада и органика существования в образе.

Современная критика о нераскрытых возможностях Варламова — трагического актера.

М. Г. Савина (1854–1915). Творчество М. Г. Савиной и, русское актерское искусство второй половины XIX века.

Биографические сведения. Внешние данные. Творческая судьба. Новый тип актрисы: изображение современной женщины во всем многообразии социальных и индивидуальных проявлений. Всестороннее знание русской жизни. Аналитический характер художественного метода. Отсутствие романтической приподнятости и идеализации образов. Савина «прокурор своих ролей». А. Н. Островский об игре Савиной.

Провинциальный период сценической деятельности (1869–1874). «Горести и скитания» этого периода, описанные в ее воспоминаниях.

Служба в Александринском театре. Преобладание в репертуаре актрисы 1870–1880-х годов легких комедий В. А. Крылова.

Значение репертуара А. Н. Островского в развитии таланта Савиной: Надя («Воспитанница»), Наташа («Трудовой хлеб»), Поликсена («Правда хорошо, а счастье лучше»), Юлия («Последняя жертва»), Елена («Женитьба Белугина»), Варя («Дикарка»).

Выбор Савиной для бенефиса пьесы И. С. Тургенева «Месяц в деревне» (1879). Образ Верочки. Отзыв Тургенева. Близость исполнительской манеры Савиной особенностям драматургии И. С. Тургенева (Наталья Петровна в постановке «Месяца в деревне» А. А. Саниным, 1903).

Своеобразие драматизма игры. Сдержанность и лаконизм внешних средств. Сосредоточенность на раскрытии психологического состава роли. Интерес Савиной к драме Л. Н. Толстого «Власть тьмы». Савина — Акулина в первой постановке драмы Толстого на Александринской сцене (1895), Близость трактовки роли авторскому пониманию. Савина — первая Нора («Кукольный дом» Г. Ибсена) на русской сцене (1884).

М. Г. Савина и А. П. Чехов. Противоречивость отношения актрисы к драматургии Чехова, отказ участвовать в постановке «Чайки» (1896). Успех в роли Сарры («Иванов», 1897).

Гастроли М. Г. Савиной за границей. Переход актрисы в начале XX века на «возрастные» роли.

Общественная деятельность М. Г. Савиной.

Раздел 3. 1898–1923.

Тема 3.1. Становление искусства режиссуры и организация Московского Художественного театра

Искусство режиссуры — театральная доминанта периода. Слагаемые режиссерской целостности спектакля. Основные тенденции развития театра в конце XIX века и исторические предпосылки создания МХТ.

Организация и творческая программа МХТ. *К. С. Станиславский* (1863–1938) и *Вл. И. Немирович-Данченко* (1858–1943). Социально-эстетическая ориентация театра. Формирование труппы. Творческая дисциплина и проблема амплуа. Распределение вето.

Открытие МХТ (14 октября 1898 г.). «*Царь Федор Иоаннович*» А. К. Толстого. Станиславский и эстетика мейнингенцев. Исторический реализм. Массовые (народные) сцены. Принципы композиции и мизансценирования. Оформление многофигурного исторического полотна — художник *В. А. Симов* (1858–1935). *И. М. Москвин* (1874–1946) — царь Федор.

Историко-бытовая линия МХТ. «*Смерть Иоанна Грозного*» А. К. Толстого (1899). Натуралистическая концепция спектакля. «*Юлий Цезарь*» У. Шекспира (1903) в постановке *Вл. И. Немировича-Данченко* — эпилог русского мейнингенства. *В. И. Качалов* (1875–1948) — Юлий Цезарь.

Тема 3.2. А. П. Чехов и сценическая методология МХТ

А. П. Чехов (1860–1904) и театр домхатовского периода. Чехов и западноевропейская новая драма. Новаторство Чехова-драматурга и эволюция его театральной концепции. Центробежное строение действия, взаимоотношения фабулы и сюжета. Обогащение драматического состава эпосом и лирикой. Равноценность духовного и предметно-телесного, человека и природы. Проблема героя — «группа лиц без центра» (*В. Э. Мейерхольд*). Особенности чеховского символизма. Проблема жанра.

Постановка пьес А. П. Чехова на домхатовской сцене. Водевиль. «*Чайка*» в постановке *Е. П. Карпова* (1857–1926), Александринский театр, 1896. *В. Ф. Комиссаржевская* (1864–1910) — Нина Заречная.

Премьера «*Чайки*» в МХТ (1898). Режиссерский план *К. С. Станиславского*. Трактовка сценического пространства. Двойной смысл принципа «четвертой стены». Световая и звуковая партитура, Течение акта и всей пьесы. Искусство пользования вещью. Система пауз. Проблема чеховского актерского ансамбля.

«*Дядя Ваня*» (1899). Расширение жанровой амплитуды Актерский ансамбль как эмоциональная общность. *Астров К. С. Станиславского* — духовный и жанровый камертон спектакля.

«Три сестры» (1901), Ориентация пьесы на труппу МХТ: Ольга — М. Г. Савицкая (1868–1911), Маша — О. Л. Книппер (1868–1959), Ирина, — М. Ф. Андреева (1868–1953), Вершинин — К. С. Станиславский, Тузенбах — В. Э. Мейерхольд (1874–1940), Чебутькин — А. Р. Артем (1842–1914), Андрей Прозоров — В. В. Лужский (1869–1931), Наташа — М. П. Лилина (1866–1943) и др. Форма чеховского спектакля МХТ. Одухотворение предметной среды и звуковой партитуры. Музыкальная гармония постановки и исполнения.

«Вишневый сад» (1904). Разногласия с А. П. Чеховым. Драматургический и сценический жанр.

Тема 3.3. Драматургия Г. Ибсена и Г. Гауптмана на сцене МХТ

Пьесы Г. Ибсена в постановке Вл. И. Немировича-Данченко. Бранд — В. И. Качалов («Бранд», 1906). А. П. Чехов и В. Э. Мейерхольд об ибсеновских спектаклях МХТ.

«Доктор Штокман» (1900) в постановке К. С. Станиславского и исполнение им заглавной роли. Ибсен сквозь призму чеховской линии «интуиции и чувства».

Спектакли МХТ по пьесам Г. Гауптмана. «Одинокие» (1899), «Микаэль Крамер» (1901). А. П. Чехов об «Одиноких» и методологии МХТ.

Тема 3.4. М. Горький (1868–1936) и МХТ

Горький и расширение тематического диапазона в показе современной жизни. Восприятие театром творчества Горького как тонизирующего начала.

«Мещане» (1902). Режиссерский план К. С. Станиславского. «Чеховский» подход к поэтике М. Горького. Снижение социального пафоса и дегероизация Нила.

«На дне» (1902). Режиссерская партитура К. С. Станиславского и роль Вл. И. Немировича-Данченко в подборе ключа к поэтике М. Горького. Начало расхождения между основателями МХТ. Актерский ансамбль. Общественный резонанс спектакля.

Тема 3.5. Малый театр на рубеже XIX – XX вв.

Состав труппы. Репертуар. Проблема режиссуры. Реформа А. П. Ленского Ленский и МХТ. Новый театр. Шекспировские спектакли Ленского в Малом и Новом театрах. «Сон в летнюю ночь» (Новый театр, 1899) — опыт драматического спектакля на музыке.

Тема 3.6. Александринский театр на рубеже XIX – XX вв.

Состав труппы. Репертуар. Античные трагедии в постановке Ю. Э. Озаровского (1869–1924). Мхатовская режиссура на сцене Александринского театра. А. А. Санин (1869–1956). Возобновление «Чайки» М. Е. Дарским (1865–1930), 1902.

Тема 3.7. В. Ф. Комиссаржевская и проблема актерского театра на рубеже XIX – XX вв.

Творческий путь В. Ф. Комиссаржевской. Репертуар. Комиссаржевская и новая драма. Комиссаржевская и режиссерский театр. Комиссаржевская и актерское искусство МХТ. Комиссаржевская и символизм.

Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской в Пассаже (1904–1906). Социально-бытовой профиль театра. Репертуар. Состав труппы. Проблема режиссуры.

Тема 3.8. Театральный символизм

Самоопределение русского символизма. «Старшие» символисты и театр. Д. С. Мережковский (1866–1941). Переводы античной трагедии и культивирование античного театра. Статья В. Я. Брюсова (1873–1924) «Ненужная правда» (1902). Символистское толкование содержания, формы и материала театрального искусства. Обоснование условной природы театра.

Начало режиссерской деятельности В. Э. Мейерхольда. Сезон в Херсоне (1902/03) по мизансценам Художественного театра, «Товарищество Новой драмы» (1903/04, 1904/05) в Херсоне и Тифлисе. Первые шаги Условного театра.

Театр-студия на Поварской (весна-лето 1905). Работа Мейерхольда с художниками. Бунт против натуралистического макета. Работа над «Смертью Тентажиля» М. Метерлинка. Сценический эквивалент концепции «Неподвижного театра». Проблема актерской техники. «Переживание» формы. Основополагающая роль пластики.

«Младшие» символисты и театр. Концепция «соборного театра» Вяч. И. Иванова (1866–1949). «Башня культуры». Критика «идеалистического» (феноменологического) символизма. Теургическое преобразование творчества в мистерию, культуры в культ — «реалистический» символизм.

Театр В. Ф. Комиссаржевской на Офицерской. Мейерхольд и Комиссаржевская. Состав труппы. Репертуар. Комиссаржевская — Беатриса («Сестра Беатриса» М. Метерлинка, 1906). Модерн и символизм на путях формирования методологии Условного театра. Художники театра на Офицерской — Н. Н. Сапунов (1880–1912) («Гедда Габлер» Г. Ибсена, «Балаганчик» А. А. Блока), С. Ю. Судейкин (1882–1946) («Сестра Беатриса»), В. И. Денисов (1862–1922) («Вечная сказка» С. Пшибышевского, «Пробуждение весны» Ф. Ведекинда, «Пелеас и Мелисанда» М. Метерлинка) и др.

Поэтический театр А. А. Блока (1880–1921). Блок и Мейерхольд. Театральный состав «Балаганчика» (1906). Мейерхольд — Пьеро.

Мейерхольд и Л. Н. Андреев (1871–1919). Постановка «Жизни человека» (1907). Условная партитура света. Отзыв А. А. Блока.

Кризис символистской концепции театра. Эстетические параметры Условного театра.

Символистские опыты К. С. Станиславского. Неудача Метерлинковского спектакля («Слепые», «Непрошенная», «Там, внутри»), 1904. Постановка «Драмы жизни» К. Гамсуна (1907). Художники — В. Е. Егоров (1878–1960) и Н. П. Ульянов (1885–1949). Начало работы над «системой». «Жизнь человека» (1907). Постановочные новации Станиславского. «Синяя птица» М. Метерлинка (1908). Художник — В. Е. Егоров. Композитор — И. А. Сац (1875–1912).

Тема 3.9. Московский Художественный театр: 1908–1917

Десятилетний юбилей МХТ. Размежевание режиссерских работ. Режиссура Вл. И. Немировича-Данченко. Поиски психологической трагедии. Драматургия Л. Н. Андреева на сцене МХТ. «Анатэма» (1909). В. И. Качалов в заглавной роли. «Екатерина Ивановна» (1912), «Мысль» (1914).

«Братья Карамазовы» (1910) и «Николай Ставрогин» («Бесы»), 1913. Проблема инсценирования прозы Ф. М. Достоевского. Эстетический резонанс «бескровной революции» Немировича-Данченко. Актеры МХТ и Достоевский. В. В. Лужский — Федор Павлович Карамазов, В. И. Качалов — Иван, Л. М. Леонидов (1873–1941) — Митя, И. М. Москвин — Снегирев, С. Н. Воронов (1882–1938) — Смердяков; В. И. Качалов — Николай Ставрогин, И. Н. Берсенев (1889–1951) — Петр Верховенский, Н. О. Массалитинов (1880–1961) — Шатов, М. П. Лилина — Лебядкина, Н. С. Бутова (1878–1921) — Варвара Петровна.

Работа К. С. Станиславского над «системой». «Месяц в деревне» И. С. Тургенева (1909). Ракитин — К. С. Станиславский, Наталья Петровна — О. Л. Книппер. «Гамлет» У. Шекспира (1911). Г. Крэг и система К. С. Станиславского. Гамлет — В. И. Качалов.

МХТ и художники «Мира искусства». М. В. Добужинский (1875–1958) — «Месяц в деревне»; Тургеневский спектакль («Нахлебник» — 1-й акт, «Где тонко, там и рвется», «Провинциалка»), 1912; «Николай Ставрогин». Мольеровский («Брак поневоле», «Мнимый больной»). Арган — К. С. Станиславский), 1913 и Пушкинский («Пир во время чумы», «Каменный гость», «Моцарт и Сальери»), 1915 спектакли А. Н. Бенуа (1870–1960).

Тема 3.10. Начало студийного движения МХТ. Первая студия

Проблема студийности и организация Первой студии (1912). К. С. Станиславский и Л. А. Сулержицкий (1872–1916). Личность Сулержицкого. Цели, задачи, творческая установка студии. Состав участников. Открытие студии. «Гибель Надежды» Г. Гейерманса (1913). Режиссер Р. В. Болеславский (1887–1937). Кобус — М. А. Чехов (1891–1955).

Е. Б. Вахтангов (1883–1922) и Первая студия. «Праздник мира» Г. Гауптмана (1913). Искусство «душевного натурализма». Доктор Шольц — Г. М. Хмара (1883–1970), Августа — С. Г. Бирман (1890–1976), Роберт — Б. М. Сушкевич (1887–1946), Вильгельм —

Р. В. Болеславский, Фрибэ — М. А. Чехов. «Потоп» Г. Бергера (1915). Поиски сценической выразительности. Фрээр — М. А. Чехов.

«*Сверчок на печи*» по рассказу Ч. Диккенса (1914). Инсценировка и постановка Б. М. Сушкевича. От автора — Б. М. Сушкевич, Джон Пирибингль — Г. М. Хмара, Мэри — М. А. Дурасова (1891–1974), Текльтон — Е. Б. Вахтангов. Кaleb Племмер *М. А. Чехова* и особенности актерской техники Первой студии.

Тема 3.11. Театральный традиционализм

Традиционализм и реконструкция. Два сезона «Старинного театра». Эстетика и техника реконструкции спектакля и зрителя. Средневековый цикл: сезон 1907/08 гг. Реконструкция жанров средневекового спектакля. Режиссура. Художники «Мира искусства». Исполнители. В. Э. Мейерхольд о спектаклях первого сезона. Испанский цикл: сезон 1911/12 гг. «*Фуэнте Овехуна*» Лопе де Вега в постановке Н. Н. Евреинова (1879–1953). Художник Н. К. Рерих (1874–1947). Лауренсия — В. В. Чекан (1893–1974), Эстебан — А. А. Мгебров (1884–1966).

Статья В. Э. Мейерхольда «*Балаган*» (1912) — манифест театрального традиционализма. Установление связи Условного театра с традициями высоких театральных эпох. Роль пантомимы. Первичные элементы театра. Культ каботинажа. Гротеск.

Студийные искания В. Э. Мейерхольда (1908–1917). «*Шарф Коломбины*» по А. Шницлеру (Дом Интермедий, 1910). Музыка П. Донаньи. Начало мейерхольдовских гофманиан. Художник — Н. Н. Сапунов. Тапер — К. Э. Гибшман (1884–1942). Две сценические редакции «Поклонения кресту» П. Кальдерона (Башенный театр, 1910. Художник — С. Ю. Судейкин; Териоки, 1912. Художник — Ю. М. Бонди (1889–1926)). Мейерхольд и испанский театр. Эусебио — А. А. Мгебров. «Виновны — невиновны» А. Стриндберга (Териоки, 1912). Художник — Ю. М. Бонди. Морис — А. А. Мгебров, Генриетта — В. П. Веригина (1882–1974). Отзыв А. А. Блока.

В. Н. Соловьев (1887–1941) и реконструкция комедии дель арте. «Арлекин — ходатай свадеб» (три редакции, 1911–1912). Студия на Бородинской (1913–1917) — лаборатория актерской техники условного театра. Блоковский спектакль («Незнакомка», «Балаганчик»), 1914. Художник — Ю. М. Бонди. Начало конструктивизма.

В. Э. Мейерхольд и Александринский театр (1908–1918). Мейерхольд и мастера Александринской сцены. Репертуарная установка. Сотрудничество с художником А. Я. Головиным (1863–1930).

«*Дон Жуан*» (1910). Стилизация театра мольеровской эпохи. Принцип «двойной рамы». Сцена — зал. Слуги просцениума. Принципы мизансценирования. Гротеск. Сложно-сочиненная композиция. Дон Жуан — Ю. М. Юрьев (1872–1948). Сганарель — К. А. Варламов (1848–1915).

«*Гроза*» (1916). Режиссерский подход к Островскому. Мейерхольд и традиция исполнения Островского. Мейерхольд и Ап. Григорьев. Катерина — Е. Н. Рощина-Инсарова (1883–1970).

«*Маскарад*» (1917). Трагедия в раме праздничности. Мейерхольд и М. Ю. Лермонтов. Русский театральный романтизм сквозь призму комедии дель арте. «Маска, свеча, зеркало». Система занавесов и композиция действия. Проблема актера. Арбенин — Ю. М. Юрьев.

Традиционалистские спектакли Ф. Ф. Комиссаржевского (1882–1954). «Мещанин-дворянин» Ж.-Б. Мольера (1911), «Принцесса Турандот» К. Гоцци (1912), театр К. Н. Незлобина. «Лекарь поневоле» Ж.-Б. Мольера (1912), Малый театр.

Тема 3.12. Режиссура: 1907–1917

Н. Н. Евреинов — теоретик и режиссер. Театр для себя и театр как таковой. Театральный инстинкт и театрализация жизни. Теория монодрамы. Евреинов и Старинный театр. Евреинов и модерн. Спектакли в театре В. Ф. Комиссаржевской на Офицерской («Франческа да Римини» Г. Д'Аннунцио, генеральная репетиция «Саломеи» О. Уайльда, 1908). Евреинов — драматург. «Самое главное» (1921). Евреинов и театр малых форм.

«Кривое зеркало» А. Р. Кугеля (1864–1928) и З. В. Холмской (1866–1930). Монодрама и полидрама. Евреинов и Б. Ф. Гейер. «В кулисах души» (1912).

К. А. Марджанов (1872–1933) и «Свободный театр». Начало режиссерской деятельности. «Дачники» М. Горького, антреприза К. Н. Незлобина (1857–1930), Рига. Марджанов — главный-режиссер театра Незлобина (Москва, 1909). Марджанов в МХТ (1910–1913), Программа и спектакли «Свободного театра». Проблема синтеза искусств и синтетического актера. Н. Ф. Монахов (1875–1936).

Режиссерские искания Ф. Ф. Комиссаржевского. Спектакли в театре на Офицерской. «Цезарь и Клеопатра» Б. Шоу (Новый драматический театр, 1909). Комиссаржевский в театре К. Н. Незлобина. «Не было ни гроша, да вдруг алтын» А. Н. Островского, 1910. «Псиша» Ю. Д. Беляева (1876–1917), 1911. «Идиот», 1912. Сценическое преломление поэтики Достоевского. Настасья Филипповна — Е. Т. Жихарева (1875–1967). «Под знаком философии и романтизма». «Фауст» И.-В. Гете, 1912.

Организация студии (1910) и театра им. В. Ф. Комиссаржевской (1914). «Дмитрий Донской» В. А. Озерова, 1914. «Скверный анекдот» по Ф. М. Достоевскому, 1915. Художник — Ю. П. Анненков (1880–1974). Проблема воспитания синтетического актера.

А. Я. Таиров (1885–1950) и Камерный театр. Начало режиссерской деятельности. Актер и режиссер Общедоступного театра П. П. Гайдебурова (1877–1960) и Н. Ф. Скарской (1869–1958), 1907–1909. «Изнанка жизни» Х. Бенавенте (Новый драматический театр, 1911). Художник — С. Ю. Судейкин. Спектакли Таирова в Свободном театре — «Покрывало Пьеретты» А. Шницлера и «Желтая кофта» Г. Бенримо и Д. Хазлтона (1913). Пантомима и мимодрама.

Создание Камерного театра (1914). Состав труппы. А. Г. Коонен (1889–1974). Программа «театрализации театра». Репертуар. Мистерия и арлекинада. Пантомима. Таиров и художники Камерного театра.

«Сакунтала» Калидасы, 1914. Таиров и модерн. Художник П. В. Кузнецов (1878–1968).

«Фамира Кифарэд» И. Ф. Анненского (1856–1909), 1916. Н. М. Церетели (1890–1942) в заглавной роли. Революция кубизма на театральной сцене. А. А. Экстер (1884–1949).

Тема 3.13. Октябрьская революция и театр

Художественная интеллигенция и революция. Театрально-эстетическая концепция Пролеткульта и театр эпохи «военного коммунизма». «Творческий театр» — пролеткультовский аналог «соборного театра». Массовые празднества. Проблема традиции и новаторства. Идеологическая платформа советской власти и организационная перестройка театрального дела. Нарком просвещения А. В. Луначарский (1875–1933).

Тема 3.14. Театр: 1917–1923

Малый и бывш. Александринский театры. Малый театр и режиссура. Спектакли А. А. Санина. «Посадник» А. К. Толстого (1918), «Ричард III» У. Шекспира (1920). А. И. Южин в роли Ричарда III.

Драматургия М. Горького и А. В. Луначарского на сцене академических театров. «Старик» (Малый театр, 1919). «Фауст и город» (Александринский театр, 1920), «Оливер Кромвель» (Малый театр, 1921). Кромвель — А. И. Южин, Карл I — П. М. Садовский (1874–1947). Юбилей М. Н. Ермоловой в 1920-м году.

Организация Большого драматического театра и его первые сезоны. Предшественники БДТ: Театр Трагедии Ю. М. Юрьева (1918) и Театр Художественной драмы под руководством А. Н. Лаврентьева (1882–1935), 1918. Эстетическая программа театра. Роль А. А. Блока. Ведущие актеры. Проблема режиссуры. Мирикуснический канон оформления спектакля. Шекспир и Шиллер на сцене БДТ. «Дон Карлос» (1919), «Отелло» (1920). Режиссер — А. Н. Лаврентьев, художник — В. А. Щуко (1878–1939). Дон Карлос — В. В. Максимов (1880–1937), маркиз Поза — Ю. М. Юрьев, король Филипп — Н. Ф. Монахов; Отелло — Ю. М. Юрьев, Яго — Н. Ф. Монахов, Дездемона — М. Ф. Андреева. Юрьев и Монахов — проблема трагического актера.

Спектакли А. Н. Бенуа на сцене БДТ. «Царевич Алексей» (автоинсценировка романа Д. С. Мережковского «Петр и Алексей»), 1920. Алексей — Н. Ф. Монахов. «Слуга двух господ» К. Гольдони (1921). Труффальдино — Н. Ф. Монахов.

Тема 3.15. МХАТ и его студии

МХАТ: 1917–1921. Творческий театр и методология МХАТ. «Каин» Д.-Г. Байрона (1920). «Ревизор» Н. В. Гоголя (1921). М. А. Чехов — Хлестаков.

Театральная деятельность и спектакли Е. Б. Вахтангова: 1918–1922. От студии — к театру. «Росмерсхольм» Г. Ибсена (1918), «Эрик XIV» А. Стриндберга (1921) в Первой студии. От «душевного натурализма» — к постановочной технике условного театра. Условный театр и система Станиславского. Вахтангов и М. А. Чехов. Режиссерская трактовка и исполнение роли Эрика XIV. Чеховская студия. Начальные подходы к формированию системы М. А. Чехова. Чехов — Божазе («Спичка мех двух огней», театр «Летучая мышь», 1918). Ввод на роль Мальволио («Двенадцатая ночь» У. Шекспира, Первая студия, 1920).

Спектакли Е. Б. Вахтангова в Третьей студии. Путь Студенческой (Мансуровской) студии (организована в 1913 г.). Актеры студии. «Чудо святого Антония» М. Метерлинка, «Свадьба» А. П. Чехова, 1921.

Вахтангов и «Габима». «Гадибук» С. Ан-ского (С. А. Раппопорта) (1863–1920), 1922. Художник — Н. И. Альтман (1889–1970). Музыкально-ритмическая партитура спектакля. Гротескные формы массовых сцен. Лея — Х. Ровина (1890–1980).

«Принцесса Турандот» К. Гоцци, 1922 — эстетическое кредо Третьей студии. Художник — И. И. Нивинский (1980–1933). Турандот — Ц. Л. Мансурова (1897–1976), Калаф — Ю. А. Завадский (1894–1977), Адельма — А. А. Орочко (1898–1965), Панталоне — И. М. Кудрявцев (1901–1924), Труффальдино — Р. Н. Симонов (1899–1968), Бригелла — О. Ф. Глазунов (1891–1947), Тарталья — Б. В. Щукин (1894–1939).

Тема 3.16. Камерный театр: 1917–1922

Кристаллизация поисков в области «театра эмоционально насыщенных форм». Воспитание синтетического актера. «Саломея» О. Уайльда (1917), «Адриенна Лекуврер» Э. Скриба и Э. Легуве (1919). А. Г. Коонен в заглавных ролях.

Опыты в мистериальном духе: постановки пьес П. Клоделя. «Обмен» (1918), художник — Г. Б. Якулов (1884–1928). «Благовещение» (1920), художник А. А. Веснин (1883–1959). «Принцесса Брамбилла» по Э.-Т.-А. Гофману (1920). Художник — Г. Б. Якулов. Парад синтетического актера. «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (1921). «Театр» А. А. Экстер. «Федра» Ж. Расина (художник — А. А. Веснин, 1921) и «Жирофле-Жирофля» Ш. Леккока (художник — Г. Б. Якулов, 1922) — кульминация жанровых полюсов Камерного театра. А. Г. Коонен — Федра и Жирофле-Жирофля.

Тема 3.17. Театральная деятельность В. Э. Мейерхольда: 1917–1922

В. Э. Мейерхольд и революция. Курмасцеп (1918). Мейерхольд и В. В. Маяковский (1893–1930). Петроградская «Мистерия-буфф» (1918). Художник — К. В. Малевич (1878–1935). Человек просто — В. В. Маяковский.

«Театральный Октябрь» и Театр РСФСР Первый. Лозунги и эстетика «Театрального Октября». «Зори» Э. Верхарна (1920) и концепция творческого театра. Художник — В. В. Дмитриев (1900–1948). Спектакль-митинг. Эренъен — А. Я. Закушняк (1879–1930). Гислен — И. В. Ильинский (1901–1987). Вторая редакция «Мистерии-буфф» (1921). Спектакль-политобозрение. Соглашатель — И. В. Ильинский. Американец — В. Ф. Зайчиков (1888–1947).

Начало ТИМа (Театр им. Мейерхольда). Конструктивизм и биомеханика. «Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка (Театр Актера, 1922). Л. С. Попова (1889–1924) «Иль-Ба-Зай»: И. В. Ильинский — Брюно, М. И. Бабанова (1900–1983) — Стелла, В. Ф. Зайчиков — Эстрюго. Маска и ампула. Актерская система Мейерхольда.

Тема 3.18. Лозунг А. В. Луначарского «Назад к Островскому!» (1923) и начало нового этапа развития театра

Раздел 4. 1923 – конец XX века

Тема 4.1. Театр середины — второй половины 1920-х годов

Творческая интенсивность театрального процесса. Самоопределение театральных систем. Взаимодействие и борьба сценических направлений. Успех зарубежных гастролей: МХАТ (1922–1924), Первая студия МХАТ (1922), Камерный театр (1923, 1925). Проблема репертуара. Режиссура и советская пьеса. Режиссура и классика. Режиссура и современная западная драма.

Постепенное изменение социокультурной ситуации. Рост партийно-административного нажима. Главрепертком. Партсовещание по вопросам театра при Агитпропотделе ЦК ВКП(б) (1927). Отставка наркома просвещения А. В. Луначарского (1929). Тенденция к нивелированию театрального процесса и выработке единого стиля. Театральная платформа РАПП.

Тема 4.2. Малый театр

Столетний юбилей театра (1924). Попытки использования приемов «левого» театра. Классика в постановке Н. О. Волконского (1890–1948). «Наивный реализм» (П. А. Марков) актерской школы Малого театра и жанрово-публицистическая режиссура Л. М. Прозоровского (1880–1954). «Любовь Яровая» К. А. Тренева (1876–1945), 1926. Режиссеры — И. С. Платон (1870–1935) и Л. М. Прозоровский, художник — Н. А. Меньшутин (1899–1951). Яровая — В. Н. Пашенная (1887–1962), Кошкин — П. М. Садовский, Панова — Е. Н. Гоголева (1900–1993), Швандя — С. Л. Кузнецов (1879–1932). Репертуарно-творческий кризис в конце десятилетия.

Тема 4.3. Академический театр драмы

Ю. М. Юрьев во главе Актрамы (1922–1928). Режиссерский «Вавилон». Эkleктизм постановочных стилей. *Н. В. Петров* (1890–1964) — художественный руководитель театра (с 1925 г. совместно с Юрьевым, в 1928–1932 гг. единолично). Программа «реконструкции» Актрамы. Установка на советскую пьесу злободневной тематики.

Тема 4.4. Московский Художественный академический театр

Организационно-творческая перестройка МХАТ в середине 1920-х гг. Распад студийной системы. Обогащение труппы актерской молодежью Второй и частично Третьей студий (1924).

Вл. И. Немирович-Данченко и поиски современной трагедии «*Пугачевщина*» К. А. Тренева, 1925. Режиссеры — В. В. Лужский и Л. М. Леонидов, художник — А. Ф. Степанов.

П. А. Марков (1897–1980) — завлит МХАТ (с 1925 г.) и председатель репертуарно-художественной коллегии (1925). Формирование репертуара в работе с молодыми прозаиками. «Дни Турбиных» М. А. Булгакова (1891–1940), 1926; «Бронепоезд 14-69» (1927) и «Блокада» (1929) В. В. Иванова (1895–1963); «Унтиловск» Л. М. Леонова (1899–1994), 1928; «Растратчики» и «Квадратура круга» В. П. Катаева (1897–1986), 1928.

М. А. Булгаков и МХАТ. Чеховский канон «*Дней Турбиных*». Художественный руководитель К. С. Станиславский, режиссер *И. Я. Судаков* (1890–1969), художник *Н. П. Ульянов*. Обновление традиции психологического реализма. Алексей Турбин — Н. П. Хмелев (1901–1945), Елена — В. С. Соколова (1896–1942), Мышлаевский — Б. Г. Добронравов (1896–1949), Лариосик — М. М. Яншин (1902–1976), Шервинский — М. И. Прудкин (1898–1994).

К. С. Станиславский и поиски органических путей обновления творческого метода МХАТ. Обогащение выразительных средств в постановках классики. «Мхатовский гротеск» «*Горячего сердца*» А. Н. Островского, 1926. Режиссеры — М. М. Тарханов (1877–1948) и И. Я. Судаков, художник — Н. П. Крымов (1884–1958). Хлынов — И. М. Москвин, Градобоев — М. М. Тарханов, Курослепов — В. Ф. Грибунин (1873–1933), Матрена — Ф. В. Шевченко (1893–1971), Наркис — Б. Г. Добронравов, Силан — Н. П. Хмелев «*Безумный день, или Женитьба Фигаро*» П. Бомарше, 1927. Режиссеры — Е. С. Телешева (1892–1943) и Б. И. Вершилов (1893–1957), художник — *А. Я. Головин*. «Революция со

смехом». Красочная полнозвучность, непрерывность и динамичность действия. Фигаро — Н. П. Баталов (1899–1937), Сюзанна — О. Н. Андровская (1898–1975).

Тема 4.5. Московский Художественный академический театр Второй

Развитие центробежных тенденций в Первой студии МХАТ после смерти Е. Б. Вахтангова. Режиссерские работы студийцев. «Герой» Д. Синга, 1923. Режиссер — А. Д. Дикий (1889–1955). «Укрощение строптивой» У. Шекспира, 1923. Режиссеры — В. С. Смышляев (1891–1936) и А. И. Чебан (1886–1954). «Любовь — книга золотая» А. Н. Толстого (1882–1945), 1923. Режиссер — С. Г. Бирман.

Путь к трагедии через мелодраму. «Король Лир» У. Шекспира, 1923. Режиссер — Б. М. Сушкевич. Лир — И. Н. Певцов (1879–1934). «*Рассточитель*» Н. С. Лескова, 1924. Режиссеры — Б. М. Сушкевич, Н. Н. Бромлей (1880–1966) и А. Д. Дикий. Принцип ансамбля как динамичного единства исполнительских стилей. Молчанов — А. Д. Дикий, Князев — И. Н. Певцов, Минутка — И. Н. Берсенев. Преобразование студии в театр (1924).

М. А. Чехов — художественный руководитель МХАТ Второго. Программа руководства театром: воспитание новой актерской техники. Становление актерской системы Чехова и взаимодействие ее с другими театральными направлениями. Преобладание учебно-педагогических задач над постановочными. Практика коллективной режиссуры. «*Гамлет*» У. Шекспира, 1924. Режиссеры — В. С. Смышляев, В. Н. Татаринов (1879–1966) и А. И. Чебан, художник — М. В. Либаков (1889–1953). Эkleктизм постановочного подхода. Гамлет М. А. Чехова и проблема современного трагического актера. «*Петербург*» Андрея Белого (1880–1934), 1925. Режиссеры — С. Г. Бирман, В. Н. Татаринов и А. И. Чебан, художники — М. В. Либаков и Б. А. Матрунин (1895–1959). Преломление символистской эстетики в постановке и актерской технике. Острота и масштабность чеховского гротеска в роли Аبلеухова отца.

Оппозиция А. Д. Дикого и раскол в труппе. «*Блоха*» Е. М. Замятина (1884–1937) по повести Н. С. Лескова «Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе», 1925. Режиссер — **А. Д. Дикий**, художник — **Б. М. Кустодиев** (1878–1927), Сочетание «земного» реализма со стилизацией под русский лубок. Противоречие между режиссерской концепцией и актерской техникой чеховского склада. Левша — Л. А. Волков (1893–1976), Машка-Меря — С. Г. Бирман.

«*Дело*» А. В. Сухово-Кобылина, 1927. Режиссер — **Б. М. Сушкевич**, художник — **Н. А. Андреев** (1873–1932). Ремонтировка пьесы и укрупнение трагического конфликта. Монументальный гротеск постановки. Муромский — М. А. Чехов. Разрыв с традицией амплуа «благородного отца». Техника «имитации» в работе над ролью. Фарсовый и трагический планы образа.

Продолжение чеховской линии после ухода группы А. Д. Дикого (1927) и эмиграции М. А. Чехова (1928). «*Закат*» Н. Э. Бабеля (1894–1941), 1928. Режиссеры — Б. М. Сушкевич и А. И. Чебан, художник — **М. З. Левин** (1895–1946). Мендель Крик — А. И. Чебан, Двойра — С. Г. Бирман, Бенья Крик — И. Н. Берсенев. «*Чудак*» А. Н. Афиногенова (1904–1941), 1929. Режиссеры — И. Н. Берсенев и А. И. Чебан. Углубление коллизий и характеристик пьесы в русле этической установки МХАТ Второго. Волгин — А. М. Азарин (1897–1937).

Тема 4.6. Театр имени Евг. Вахтангова

Третья студия МХАТ (1920) — Студия им. Евг. Вахтангова (1924) — Театр им. Евг. Вахтангова (1926). Судьба вахтанговской традиции в театре его имени. Режиссерские дебюты вахтанговцев. «Правда — хорошо, а счастье — лучше» А. Н. Островского, 1923. Режиссер — Б. Е. Захава (1896–1976). «*Женитьба*» Н. В. Гоголя, 1924. Режиссер — Ю. А. Завадский. «*Лев Гурыч Синичкин*» Д. Т. Ленского в переработке Н. Р. Эрдмана (1900–1970), 1924. Режиссер — Р. Н. Симонов.

А. Д. Попов (1892–1961) в Студии и Театре им. Евг. Вахтангова. «Комедии Мериме» по «Театру Клары Гасуль» П. Мериме, 1924. Художник — И. И. Нивинский. «Баланс между органикой и формой» (А. Д. Попов) и «фантастический реализм» Е. Б. Вахтангова.

Поворот к театральному изображению современного быта. «Виринея» Л. Н. Сейфуллиной (1889–1954) и В. П. Правдухина (1892–1939), 1925. Художник — С. П. Исаков (1900–1967). Виринея — Е. Г. Алексеева (1901–1972), Павел — Б. В. Щукин. «Зойкина квартира» М. А. Булгакова, 1926. Художник — С. П. Исаков. Режиссерское преодоление трагической буффонады и вахтанговская школа актерской игры. Зоя Пельц — Ц. Л. Мансурова, Аметистов — Р. Н. Симонов. «Разлом» Б. А. Лавренева (1891–1959), 1927. Художник — Н. П. Акимов (1901–1968) и приемы «кинофикации театра». Берсенев — Б. В. Щукин, Годун — В. И. Куза (1902–1941). «Заговор чувств» Ю. К. Олеси (1899–1960), 1929. Художник — Н. П. Акимов. Иван Бабичев — А. Я. Горюнов (1902–1951), Кавалеров — В. И. Москвин (1902–1958).

Тема 4.7. Камерный театр

Эволюция режиссерского метода А. Я. Таирова, Переход к «конкретному реализму». «Гроза» А. Н. Островского, 1924. Художники — В. А. Стенберг (1899–1974), Г. А. Стенберг (1900–1933) и К. К. Медунецкий (1899–1934). Опыт трагического спектакля на материале русской классики. «Трагедия быта». Сценические редакции 1925 и 1928 гг. Катерина — А. Г. Коонен.

Поиски выхода к современности. Опора на западную драму в создании современного трагедийного репертуара. «Святая Иоанна» Б. Шоу, 1924. Художники — В. А. Стенберг, Г. А. Стенберг. «Антигона» В. Газенклевера, 1927. Художник — А. И. Наумов (1899–1928). А. Г. Коонен в заглавных ролях.

О'Ниловский цикл. «Косматая обезьяна» (1926). Янк — С. С. Ценин (1884–1964). «Любовь под вязами», 1926. Эбби — А. Г. Коонен, Ибен — Н. М. Церетели, Каббот — Л. А. Фенин (1882–1952). «Негр», 1929. Элла — А. Г. Коонен, Джим — И. Н. Александров. Единство режиссуры и сценографии (В. А. Стенберг, Г. А. Стенберг). Последовательное нарастание трагической сосредоточенности.

Тема 4.8. Театр имени Вс. Мейерхольда (ТИМ, с 1926 г. ГостИМ)

Организация ТИМа (1923) как театра экспериментального поиска. Театральный и лабораторно-педагогический аспекты его деятельности. Постепенное усложнение творческих задач и художественной структуры спектаклей. Развитие сценографических идей и принципов актерской школы Мейерхольда.

Спектакли-политобозрения. «Военно-революционное действие» «Земля дыбом» — «Ночь» М. Мартине в переработке С. М. Третьякова (1892–1939), 1923. Монтажное членение действия на эпизоды. Контраст патетических и фарсовых фрагментов. Монтаж реальных вещей как принцип оформления (Л. С. Попова). «Утопия-скетч» «Д. Е.» — «Даешь Европу!» М. Г. Подгаецкого по И. Г. Эренбургу (1891–1967) и Б. Келлерману, 1924. Художник — И. Ю. Шлепянов (1900–1951). Ассимиляция приемов кинематографа. Техника актерской трансформации.

«Лес» А. Н. Островского, 1924. Оформление В. Ф. Федорова (1891–1971) по плану В. Э. Мейерхольда. Драматургия пьесы и спектакля. Монтажная организация многоуровневой сценической структуры. Контрапункт социальной сатиры и лирической стихии. Жонглирование актера социальными и театральными масками; игра с вещами и воображаемыми предметами. Аксюша — З. Н. Райх (1894–1939), Счастливец — И. В. Ильинский, Гурмыжская — Е. А. Тяпкина (1900–1984).

«Мандат» Н. Р. Эрдмана, 1925. Оформление И. Ю. Шлепянова по плану В. Э. Мейерхольда. Н. Р. Эрдман и «основная линия русской драматургии» (В. Э. Мейерхольд). Гротескная трактовка быта и психологии новых «лишних» людей. Лирический антигерой. Пространство действия и игры: движущиеся тротуары. «Концовки и пантомимы» (А. А. Гвоздев). Гулячкин — Э. П. Гарин (1902–1981), Варвара — З. Н. Райх, Настя — Е. А. Тяпкина, Валериан — С. А. Мартинсон (1889–1984), Широнкин — В. Ф. Зайчиков.

«Ревизор» Н. В. Гоголя, 1926. Оформление В. П. Киселева (1895–1984) по плану В. Э. Мейерхольда. Мейерхольд и Гоголь. «Курс на трагедию». «Музыкальный реализм».

«Скотинство» — «в изящном облике брюлловской природы». Композиция текста. Символическая метафорика сценического пространства, принципов мизансценирования и актерского исполнения. Хлестаков — Э. П. Гарин, Городничий — П. И. Старковский (1884–1964), Анна Андреевна — З. Н. Райх, Марья Антоновна — М. И. Бабанова.

«Горе уму» А. С. Грибоедова, 1928. Художники — В. А. Шестаков (1898–1957) (конструкция) и Н. П. Ульянов (костюмы и грим). Мейерхольд и высокая комедия. Сценический монтаж авторских редакций «Горя от ума». Трагический ракурс «комедии о хамстве» (Ап. Григорьев), Poleмика со сценической традицией: парадоксальный подход к амплу. Современные аспекты трактовки и ее социологические издержки. Чацкий — Э. П. Гарин, Софья — З. Н. Райх, Фамусов — И. В. Ильинский, Молчалин — М. Г. Мухин (1889–1963).

«Командарм-2» И. Л. Сельвинского (1899–1968), 1929. Оформление С. Е. Вахтангова по плану В. Э. Мейерхольда, консультант по костюмам и гримам — К. С. Петров-Водкин (1878–1939), композитор — В. Я. Шебалин (1902–1963). Мейерхольд и поэтическая драма. Концептуальная и театральная транскрипция стихотворной трагедии. Жанровые и стилистические параметры поэтического острания революционной эпохи. Ораториальный характер действия. Чуб — Н. И. Боголюбов (1899–1980), Вера — З. Н. Райх.

Новая встреча с В. В. Маяковским. «Увеличивающее стекло» сатиры в постановках «Клопа» (1929) и «Бани» (1930). Присыпкин — И. В. Ильинский; Победоносиков — М. М. Штраух (1900–1974), Оптимистенко — В. Ф. Зайчиков.

Тема 4.9. Театр 1930-х годов

Богатство наличных сил театра и ужесточение государственной политики в области искусства. Разгром ленинградской театроведческой «школы Гвоздева» (1931). Ликвидация литературно-художественных группировок (1932). Комитет по делам искусств. Репрессивные выводы из «дискуссии» о формализме и натурализме (1936): запрещение пьес и спектаклей, закрытие ряда театров и студий. Социалистический реализм. Отказ от завоеваний театрального новаторства 1900–1920-х гг., отрицание авторских функций режиссера, закрепление за театром роли истолкователя драмы, неуклонный возврат к эстетике актерского театра. Унификация художественных направлений и индивидуальных стилей. Ориентация на жизнеподобные формы. Укрепление позиций психологически-бытового театра. Канонизация МХАТ и «омхачивание» театров.

Тема 4.10. М. Горький и театр 1930-х годов

Горьковский театральный канон 1930-х годов. Провозглашение «живого классика» М. Горького основоположником социалистического реализма. Присвоение имени писателя МХАТ, БДТ и ряду периферийных театров (1932). Наличие пьес М. Горького в репертуаре всех театров (за исключением ГосТИМа). Спектакль Театра им. Евг. Вахтангова «Егор Булычов и другие» (1932; режиссер Б. Е. Захава, художник В. В. Дмитриев) как эстетический эталон эпохи. Расширение территории действия. Жизнеутверждающая трактовка горьковской «драмы о смерти» (Б. В. Алперс). Булычов — Б. В. Щукин. Социологическая детерминированность психологии героев в спектакле МХАТ «Враги», 1935. Режиссеры — Вл. И. Немирович-Данченко и М. Н. Кедров (1893–1972), художник — В. В. Дмитриев. Нормативность методологического подхода МХАТ в истолковании творчества М. Горького театром двух последующих десятилетий. Теория «трех правд» (Вл. И. Немирович-Данченко).

Тема 4.11. Сценическая шекспириана 1930-х годов

Спектакль Театра им. Евг. Вахтангова «Гамлет», 1932. Режиссер и художник — Н. И. Акимов, композитор — Д. Д. Шостакович (1906–1975). Стыковка парадоксального подхода к классике в 1920-е гг. с эстетическими установками 1930-х гг. Poleмика с традицией рефлектирующего Гамлета. Трансформация трагедии в комедию интриги. Исключение философского плана. Пародийное снижение образов. Гамлет — А. Я. Горюнов, Клавдий — Р. Н. Симонов, Полоний — Б. В. Щукин.

Публикация основ марксистской эстетики («К. Маркс и Ф. Энгельс. Об искусстве», 1933) и ее императив в трактовке Шекспира на сцене 1930-х гг. Борьба против «шиллеризации» за «подлинного Шекспира» — реалиста. «Фальстафовский фон».

Шекспировские спектакли **С. Э. Радлова** (1892–1958). «Отелло» (Молодой театр, 1932), «Ромео и Джульетта» (1934), «Отелло» (1935) — Театр-студия под руководством Радлова, «Гамлет» (Театр им. Ленсовета, 1938). «Художественно-научный» подход к Шекспиру. Режиссура как «творческое комментирование» пьесы.

«Отелло» (Малый театр, 1935). Художник — В. С. Басов (1901–1946). Радловская концепция образа Отелло и романтическая традиция Малого театра. Отелло — А. А. Остужев (1874–1953). Гастрольный способ существования актера в спектакле.

«**Король Лир**» (Государственный еврейский театр, 1935). Художник — *А. Г. Тышлер* (1898–1980). Проблема авторства спектакля. Poleмика С. М. Михоэлса (1890–1948) и А. Г. Тышлера с подходом С. Э. Радлова. Лир — С. М. Михоэлс. Интеллектуализм игры. Парадоксальное решение образа. Техника пластического и интонационного рисунка. Актерский дуэт С. М. Михоэлса — Лира и В. Л. Зускина (1899–1952) — Шута.

Шекспириана 1930-х гг. и концепция «нового Ренессанса» эпохи «победившего социализма». Модель современного героя как гармонически развитой личности и «цельный человек» Шекспира. Репертуарная избирательность в отношении наследия драматурга. Жанр «оптимистической трагедии».

Шекспировские спектакли **А. Д. Попова**. «**Ромео и Джульетта**» (Театр Революции, 1935). Режиссер и художник — И. Ю. Шлепянов. Посвящение спектакля Ленинскому комсомолу. Монументальная красочность ренессансного фона. Преодоление трагического конфликта идеей исторического прогресса. Ромео — М. Ф. Астангов (1900–1965), Джульетта — М. И. Бабанова. «**Укрощение строптивой**» (Центральный Театр Красной Армии, 1937). Художник — *Н. А. Шифрин* (1892–1961). «Большой сценический стиль». Равновесие достоверности и зрелищности Жизнерадостный тонус действия. Современный ракурс реалистического «полнокровия» образов главных героев. Катарина — Л. И. Добржанская (1908–1980), Петруччио — В. Н. Пестовский.

Тема 4.12. МХАТ СССР им. М. Горького

Работа *Вл. И. Немировича-Данченко* над инсценированием романов Л. Н. Толстого. «**Воскресение**», 1930. Инсценировка Ф. Ф. Раскольников (1892–1939), режиссеры И. Я. Судаков и И. М. Раевский (1900–1972), художник В. В. Дмитриев. Социологический пересмотр идейного смысла и образной системы романа. Принципы инсценирования. «Лицо от автора» — В. И. Качалов, Катюша Маслова — К. Н. Еланская (1898–1972). «**Анна Каренина**», 1937. Инсценировка Н. Д. Волкова (1894–1965), режиссер В. Т. Сахновский (1886–1945), художник В. В. Дмитриев. Продолжение спора с Л. Н. Толстым. Отсечение программных линий романа и социологическое сужение конфликта. Каренин — Н. П. Хмелев: преодоление социологизма режиссерской трактовки роли. Анна — А. К. Тарасова (1898–1973).

«**Три сестры**» А. П. Чехова (1940; художник *В. В. Дмитриев*). «Стиль мужественной простоты». Poleмика с «чеховщиной». Подача героев «крупным планом». Общий мажорный колорит. Ольга — К. Н. Еланская, Маша — А. К. Тарасова, Ирина — А. И. Степанова (1905–1999), Тузенбах — Н. П. Хмелев, Соленый — Б. Н. Ливанов (1904–1972).

Отход *К. С. Станиславского* от практической режиссуры. Дальнейшая разработка «системы». Театрально-педагогическая деятельность. «Мертвые души» Н. В. Гоголя (1932; инсценировка М. А. Булгакова, режиссеры В. Г. Сахновский и Е. С. Телешева, художник В. А. Симов). Роль К. С. Станиславского в пересмотре жанровых параметров инсценировки и режиссерской концепции. Характер репетиций. Чичиков — В. О. Топорков (1889–1970), Ноздрев — И. М. Москвин, Собакевич — М. М. Тарханов, Плюшкин — Л. М. Леонидов, Манилов — М. Н. Кедров, Коробочка — А. П. Зуева (1896–1986). Работа К. С. Станиславского над «**Гартюфол**» Ж.-Б. Мольера и метод «физических действий». Выпуск спектакля после смерти К. С. Станиславского М. Н. Кедровым и В. О. Топорковым,

1939. Художник — П. В. Вильямс (1902–1947). Тартюф — М. Н. Кедров, Оргон — В. О. Топорков.

Тема 4.13. Камерный театр

Трудности адаптации к эстетическим нормам 1930-х гг. Поиски точек соприкосновения. «Структурный реализм». «Оптимистическая трагедия» В. В. Вишневского (1900–1951) (1933; художник В. Ф. Рындин (1902–1974)) и предшествующий опыт Камерного театра. Соотнесенность таировской концепции трагического с его пониманием в 1930-е гг. Роль А. Я. Таирова в создании канонической редакции пьесы. «Небо. Земля. Человек». Комиссар — А. Г. Коонен, Алексей — М. И. Жаров (1900–1981). «Мадам Бовари» Г. Флобера (1940; инсценировка А. Г. Коонен, художники Е. Х. Коваленко и В. Ф. Кривошеина). Трагедийно-романтическая трактовка центрального образа. Эмма — А. Г. Коонен.

Тема 4.14. Театр имени Вс. Мейерхольда

Растущая обособленность ГосТИМа в театральной ситуации 1930-х гг. «Мейерхольдовщина» как ходовой синоним формализма. Эстетическая несовместимость режиссерской методологии В. Э. Мейерхольда с драматургией психологически-бытового направления. Метафорический психологизм. «Последний решительный» В. В. Вишневского (1931), «Список благодетелей» Ю. К. Олеси (1931). Елена Гончарова — З. Н. Райх, Татаров — С. А. Мартинсон. Закрытый просмотр и снятие «Самоубийцы» Н. Р. Эрдмана (1932).

«Мейерхольд-драматург». «Свадьба Кречинского» сквозь призму трилогии А. В. Сухова-Кобылина (1933). Кречинский — Ю. М. Юрьев, Расплюев — И. В. Ильинский «Тридцать три обморока» («Юбилей», «Медведь» и «Предложение» А. П. Чехова, 1935). Попова — З. Н. Райх, Ломов — И. В. Ильинский.

«Дама с камелиями» А. Дюма-сына (1934). Образ спектакля. Пластика режиссерской композиции и импрессионизм актерской игры. Маргерит Готье — З. Н. Райх.

Закрытие ГосТИМа (1938).

Тема 4.15. Ленинградский театр Комедии

Н. П. Акимов — художественный руководитель театра с 1935 года. Театрально-декорационная деятельность Н. П. Акимова 1920 – начала 1930-х гг. и его формирование как режиссера-сценографа. Реформирование репертуара, обновление актерского состава театра Комедии. Воспитание труппы на материале европейской комедийной классики. Кристаллизация жанрово-стилистических принципов «изобразительной режиссуры» (М. З. Левин) в постановках испанских комедий «плаща и шпаги». «Собака на сене» (1936) и «Валенсианская вдова» (1939) Лопе де Вега. Последовательное проведение в спектаклях художественной концепции режиссера Ироническая подача лирической темы. Диана — И. П. Гошева, Леонарда — Е. В. Юнгер (1910–1999).

Н. П. Акимов и Е. Л. Шварц (1896–1958). Неосуществленная постановка пьесы «Принцесса и свинопас» («Голый король»). Философская сказка «Тень» (1940). Аннунциата — И. П. Гошева, Принцесса — Е. В. Юнгер, Юлия Джули — И. П. Зарубина (1907–1976).

Тема 4.16. Театр в годы Великой Отечественной войны

Укрепление патриотических чувств — главная задача театра. Организационные формы театральной жизни. Спектакли современной и национально-исторической тематики. «Фронт» А. Е. Корнейчука (1905–1972) (Театр им. Евг. Вахтангова, 1942). Режиссер Р. Н. Симонов, художник В. Ф. Рындин. Иван Горлов — А. Д. Дикий. «Русские люди» К. М. Симонова (1915–1979) (МХАТ им. М. Горького, 1943). Режиссеры Н. П. Хмелев, В. Я. Станицын (1897–1976), М. О. Кнебель (1898–1985). Глоба — А. Н. Грибов (1902–1977). «Нашествие» Л. М. Леонова (Театр им. Моссовета, 1943). Режиссер Ю. А. Завадский. Федор Таланов — М. Ф. Астангов, Фаюнин — В. В. Ванин (1898–1951). «Давным-давно» А. К. Гладкова (1912–1976) (ЦТКА, 1942). Режиссер А. Д. Попов, художник И. С. Федотов, композитор Т. Н. Хренников (р. 1913). Шура Азарова — Л. И. Добржанская.

Роль русской классики. Широкое обращение театров к творчеству А. Н. Островского. «Последняя жертва» (МХАТ, 1943). Режиссер Н. П. Хмелев, художник В. В. Дмитриев. Тугина — А. К. Тарасова, Прибытков — И. М. Москвин.

А. Я. Таиров и русская классика. Тема искусства как жизненного подвига. «Чайка» А. П. Чехова (1944), «Без вины виноватые» А. Н. Островского (1944), А. Г. Коонен — Нина Заречная и Отрадина-Кручинина.

«Праздничный» Островский в спектакле Театра им. М. Н. Ермоловой «Бешеные деньги» (1945). Режиссер А. М. Лобанов (1900–1959), художник В. В. Дмитриев. Лидия — Л. Р. Орданская.

Тема 4.17. Театр второй половины 1940 – начала 1950-х годов

Репрессивные методы руководства искусством. Партийные постановления 1946–1948 гг. Борьба с «космополитизмом». «Железный занавес». Оскудение репертуара и режиссуры. «Теория» и практика бесконфликтности. Катастрофический разрыв театра с живой реальностью. Утрата специфики театра как искусства. Редкие режиссерские прорывы. «Молодая гвардия» А. А. Фадеева (1901–1956) (Московский театр драмы, 1947; режиссер *Н. П. Охлопков* (1900–1967), художник В. Ф. Рындин) и традиции метафорического театра. Монументальная героика спектакля. Условность пространственного решения. Сережка Тюленин — Б. Н. Толмазов (1912–1985).

А. М. Лобанов в Театре им. М. Н. Ермоловой. Работа по созданию современного репертуара в русле психологического реализма. Поэтизация обыденного. Принципиальный антимонументализм. «Старые друзья» Л. А. Малюгина (1909–1968) (1946). Создание сценических характеристик. Тоня — Л. Р. Орданская, Шура — В. С. Якут (1912–1991). «Спутники» В. Ф. Пановой (1905–1973) (1947; художник В. В. Дмитриев). Юлия Дмитриевна — Э. С. Кириллова (1909–1971). Режиссура Лобанова — переходное звено к театральному «неореализму» второй половины 1950-х годов.

Тема 4.18. Театральная «оттепель» 1950-х годов

Перемены общественной атмосферы к середине десятилетия. Гастроли зарубежных театров. Активизация режиссуры старшего поколения. Опора на театральные традиции 1920–1930-х гг. Современное прочтение классики. Спектакли Н. П. Охлопкова. «Гроза» А. Н. Островского (Московский театр драмы, 1953, художник В. Ф. Рындин). Положительный отклик «Правды». «Гамлет» У. Шекспира (Театр им. В. В. Маяковского, 1954; художник В. Ф. Рындин). Гамлет — Е. В. Самойлов (р. 1912) и проблема современного героя.

Пересмотр канонизированных концепций творчества русских писателей. «Иванов» А. П. Чехова (Московский драматический театр им. А. С. Пушкина, 1954). Режиссер *М. О. Кнебель*, художник Ю. И. Пименов (1903–1977). Романтическая трактовка героя как «русского Гамлета». Иванов — Б. И. Смирнов (1908–1982). «Власть тьмы» Л. Н. Толстого (Малый театр, 1956). Режиссер *Б. И. Равенских* (1914–1980), художник Б. И. Волков (1900–1970). Poleмика с натуралистической традицией. Трактовка пьесы как русской трагедии. Аким — И. В. Ильинский, Никита — В. Д. Доронин (1909–1976).

Возрождение театральной сатиры. «Тени» М. Е. Салтыкова-Щедрина (1952) и «Дело» А. В. Сухова-Кобылина (1954) в постановке *Н. П. Акимова* (Новый театр — Театр им. Ленсовета). Варравин — П. П. Панков (1922–1978), Тарелкин — Ю. Т. Бубликов. Драматургия В. В. Маяковского в Театре Сатиры. «Баня» (1953). Режиссеры Н. В. Петров, В. Н. Плучек (р. 1909) и С. И. Юткевич (1904–1995), художник С. И. Юткевич. Победоносиков — А. В. Ячницкий, Оптимистенко — В. А. Лепко (1898–1963). «Клоп» (1955). Режиссеры *В. Н. Плучек* и С. И. Юткевич. Присыпкин — В. А. Лепко, Баян — Г. П. Менглет (р. 1912).

Тема 4.19. Молодая режиссура

Пафос нравственного и эстетического очищения. Искренность и естественность как главные ценностные критерии. Отрицание театральности во имя «жизни человеческого духа». Статья *А. В. Эфроса* (1925–1987) «Бедный Станиславский!» (1956). Мхатовская

традиция и эпигонские наслоения. Интерес к молодому герою. Проблема нравственного выбора.

В. С. Розов (р. 1913) и театр второй половины 1950-х гг. Две модели розовского спектакля: А. В. Эфрос и *О. Н. Ефремов* (1927–2000). Центральный детский театр и новая режиссура Школа М. О. Кнебель. «*В добрый час!*» в постановке А. В. Эфроса (ЦДТ, 1954) — манифест новой театральной волны. Отказ от элементарных мизансцен. Раскованность актерского самочувствия и общения. Варианты современного молодого героя: Андрей — В. Я. Заливин, Алексей — О. Н. Ефремов.

О. Н. Ефремов и Студия молодых актеров (с 1957 г. Театр-студия «Современник»). Организационная структура и творческая программа «коллектива единомышленников», «*Вечно живые*» В. С. Розова (1956). Исповедальность актерской манеры. Публицистический пафос, обнажение гражданской позиции. Борис Бороздин — О. Н. Ефремов, Нюрка-хлеборезка — Г. Б. Волчек. «*В поисках радости*» В. С. Розова на сцене ЦДТ и «Современника», 1957. Олег Савин — О. П. Табаков.

Расширение репертуарного и стилистического диапазона «Современника», «Пять вечеров» А. М. Володина (р. 1919) (1959; режиссер О. Н. Ефремов). Ильин — О. Н. Ефремов, Тамара — Л. М. Толмачева. «Голый король» Е. Л. Шварца (1960). Режиссеры О. Н. Ефремов и М. Микаэлян, художник В. И. Доррер (р. 1929). Король — Е. А. Евстигнеев (1926–1992), Принцесса — Н. М. Дорошина, Первый министр — И. В. Кваша, Министр нежных чувств — В. Н. Сергачев, Первая фрейлина — Г. Б. Волчек, Камергер — М. М. Козаков.

Пробы театральной условности в спектаклях А. В. Эфроса 1959 года. «Друг мой, Колька!» А. Г. Хмелика (р. 1925) (ЦДТ; художник Б. Г. Кноблок). Лидия Ивановна — А. Д. Дмитриева. «Сны Симоны Машар» Б. Брехта и Л. Фейхтвангера (Театр им. М. Н. Ермоловой).

Тема 4.20. Г. А. Товстоногов (1913–1989) и Большой драматический театр им. М. Горького

Начало режиссерской деятельности. Ленинградский театр им. Ленинского комсомола (1949–1956). Творческая программа театра. «Героическое в обыкновенном». Формирование репертуара. Роль инсценировок. Достоверность и условность. Поиски новых средств сценической выразительности. «Дорога бессмертия» (по книге Ю. Фучика «Репортаж с петлей на шее», 1951). «Гибель эскадры» А. Е. Корнейчука (1952). «Униженные и оскорбленные» по Ф. М. Достоевскому (1956).

«*Оптимистическая трагедия*» В. В. Вишневского (Академический театр драмы им. А. С. Пушкина). Художник А. Ф. Босулаев (1904–1964), композитор К. А. Караев (1918–1982). Сценическая традиция и новаторство. Психологическое оправдание условности. Комиссар — О. Я. Лебзак (1914–1983), Вожак — Ю. В. Толубеев (1906–1979), Алексей — И. О. Горбачев.

Главный режиссер БДТ им. М. Горького с 1956 г. Обновление труппы. Целенаправленность формирования актерского ансамбля как сплава творческих индивидуальностей. Строительство репертуара. Интерсивный поиск условных выразительных средств. «Когда цветет акация» П. Винникова (1956). Современная зарубежная пьеса: «Шестой этаж» А. Жери (1956), «Безымянная звезда» М. Себастиану (1956), «Лиса и виноград» Г. Фигейредо (1957), «Синьор Марио пишет комедию» А. Николаи (1958).

«*Идиот*» Ф. М. Достоевского (1957). Художник М. М. Лихницкая (1912–1998). Режиссерская инсценировка романа и театральные приемы передачи его эпического строя. Сфокусированность смысловых планов в центральном образе. Мышкин — И. М. Смоктуновский (1925–1995). Содержательная насыщенность индивидуальной актерской техники: способ общения как мера духовности.

«*Пять вечеров*» А. М. Володина (1959; художник В. Л. Степанов). Адекватность структуры сценического действия новеллистическому построению пьесы. Бытийный смысл бытового сюжета. Лирическая одухотворенность исполнения. Музыкальное звучание

камерного актерского ансамбля. Тамара — З. М. Шарко, Ильин — Е. З. Копелян (1912–1975), Катя — Л. И. Макарова, Слава — К. Ю. Лавров.

«*Варвары*» М. Горького (1959; художник В. Л. Степанов). Радикальный пересмотр канона горьковского спектакля 1930-х гг. Режиссерское восприятие пьесы в контексте русской гуманистической культуры. Концепция спектакля как «романа жизни» в жанре трагикомедии. Ансамбль крупных актерских индивидуальностей, объединенных волей режиссера. Надежда Монахова — Т. В. Доронина, Монахов — Е. А. Лебедев (1917–1997), Черкун — П. Б. Луспекаев (1927–1970), Цыганов — В. И. Стржельчик (1921–1995), Редозубов — В. П. Полицеймако (1906–1967).

Тема 4.21. Театр 1960-х годов

Споры о театре на рубеже 1950–1960-х гг. Статья Н. П. Охлопкова «Об условности» (1959) и дискуссия «Режиссура и современность» (1960). Обсуждение коренных проблем театрального творчества. Активизация «памяти театра» на протяжении десятилетия. Возвращение режиссеру функций автора спектакля. «Актерские гнезда» ведущих режиссеров.

Тема 4.22. Современная пьеса на сцене театра 1960-х годов

А. В. Эфрос в Московском театре им. Ленинского комсомола (1964–1966). Продолжение творческих контактов с драматургией В. С. Розова и их характер. Кризис розовского варианта молодежной темы. Переход к новой проблематике и стилистике в рамках традиционной драматургической структуры. «*В день свадьбы*» В. С. Розова (1964). Художники В. И. Лалевич (1918–1990) и Н. Н. Сосунов (1908–1970). Поэтическая трактовка бытовой драмы. Сценический жанр притчи. Метафорика психологического рисунка. Ньюра — А. И. Дмитриева, Салов — В. Р. Соловьев (1909–1968). «Мой бедный Марат» А. Н. Арбузова (1909–1986) (1965, художники В. И. Лалевич и Н. Н. Сосунов). Лика — О. М. Яковлева, Марат — А. В. Збруев. «*Снимается кино*» Э. С. Радзинского (р. 1936) (1965; художники В. И. Лалевич и Н. Н. Сосунов). Метафорическая театральность режиссуры и импульсивная эмоциональность актерской игры. Нечаев — А. А. Ширвиндт, Аня — О. М. Яковлева.

«Современник». Кризис эстетической платформы 1950-х гг. Изживание студийности. Продолжение работы над пьесами В. С. Розова и А. М. Володина. Обращение к современной зарубежной драматургии. «Двое на качелях» У. Гибсона (1962) — режиссерский дебют Г. Б. Волчек.

«*Назначение*» А. М. Володина (1963). Режиссер О. Н. Ефремов, художник Б. А. Мессерер (р. 1933). Свобода лирического высказывания. Движение как принцип развития действия. Преображения сценического пространства и главного героя. Лямин — О. Н. Ефремов, Куропеев-Муровеев — Е. А. Евстигнеев, Ньюта — Н. М. Дорошина. «В день свадьбы» В. С. Розова (1964, режиссеры О. Н. Ефремов и Г. Б. Волчек). «Передвижническая» точность картин современного провинциального быта. «Традиционный сбор» В. С. Розова (1967; режиссер О. Н. Ефремов). Преодоление традиционной драматургической формы. Перестройка композиции пьесы. Ритмическая перебивка действия наплывами-воспоминаниями. Сергей Усов — Е. А. Евстигнеев, Агния Шабина — Л. М. Толмачева.

Тема 4.23. Классика на сцене театра 1960-х годов

БДТ им. М. Горького. Равновесие репертуарных линий. Реализация творческих устремлений Г. А. Товстоногова в сфере русской классики.

«*Горе от ума*» А. С. Грибоедова (1962; оформление Г. А. Товстоногова, художник по костюмам М. М. Лихницкая), Освобождение комедии от «хрестоматийного глянца» и гнета сценической традиции. Психологическая адаптация текста как способ современной трактовки. Учет мейерхольдовской концепции («Горе уму») и отличие от нее. Чацкий — С. Ю. Юрский, Софья — Т. В. Доронина, Молчалин — К. Ю. Лавров

«*Три сестры*» А. П. Чехова (1965). Художник С. М. Юнович (1910–1996). Преемственная связь и отличие от спектакля МХАТ 1940 г. Тема личной ответственности и трагической вины героев. Ольга — З. М. Шарко, Маша — Т. В. Доронина, Ирина —

Э. А. Попова, Андрей — О. В. Басилашвили, Вершинин — Е. З. Копелян, Тузенбах — С. Ю. Юрский, Солёный — К. Ю. Лавров.

«*Мещане*» М. Горького (1966; оформление Г. А. Товстоногова). Преломление мотивов театра абсурда в концепции «романа жизни». Острота контрастных жанровых перепадов. Трагикомическая фигура «мещанского короля Лира» Бессеменова (Е. А. Лебедев). «Дегероизация» Нила (К. Ю. Лавров). Татьяна — Э. А. Попова, Петр — В. Э. Рецетер, Тетерев — П. П. Панков.

Спектакли А. В. Эфроса. «*Чайка*» А. П. Чехова (Московский театр им. Ленинского комсомола, 1966; художники В. И. Лалевич и Н. Н. Сосунов). Ход к Чехову через Розова и Радзинского. Лирико-автобиографический характер темы одиночества художника. «Резкий реализм» спектакля — антитеза мхатовской традиции и «академическому новаторству» «Трех сестер» Г. А. Товстоногова. Треплев — В. Г. Смирнитский, Нина — О. М. Яковлева, Аркадина — Е. А. Фадеева (р. 1914), Тригорин — А. А. Ширвиндт, Медведенко — Л. К. Дуров.

«*Три сестры*» А. П. Чехова (Театр на Малой Бронной, 1967; художник В. Я. Дургин). Усложнение структуры чеховского спектакля. Резкие перепады смыслового и формального рядов. Трагическая клоунада Тузенбаха (Л. Б. Круглый) и Чебутыкина (Л. К. Дуров). Ирина — О. М. Яковлева, Вершинин — Н. Н. Волков.

«Современник». «*Обыкновенная история*» И. А. Гончарова (1966; инсценировка В. С. Розова, режиссер Г. Б. Волчек). Классика сквозь призму кризиса розовской проблематики. Александр Адуев — О. П. Табаков, Петр Иванович — М. М. Козаков, Елизавета Александровна — Л. М. Толмачева. «На дне» М. Горького (1968; режиссер Г. Б. Волчек, художник П. М. Кириллов). Близость неосуществленному режиссерскому плану К. С. Станиславского (1902 г.). Тема вынужденного сожительства людей. «Оправдание» Луки (И. В. Кваша) и деромантизация Сатина (Е. А. Евстигнеев). Актер — В. Ю. Никулин, Барон — А. В. Мягков, Пепел — О. И. Даль (1941–1981), Настя — Т. Е. Лаврова. «*Чайка*» А. П. Чехова (1970). Режиссер О. Н. Ефремов, художник С. М. Бархин (р. 1938). Переключки и полемика с «*Чайкой*» А. В. Эфроса. Сниженно прозаическая стилистика спектакля. Треплев — В. Ю. Никулин, Нина — А. А. Вертинская, Дорн — Е. А. Евстигнеев, Полина Андреевна — Т. Е. Лаврова.

Тема 4.24. Ю. П. Любимов и Театр драмы и комедии на Таганке

Путь Ю. П. Любимова (р. 1917) в режиссуру: от учебного спектакля к созданию театра. «*Добрый человек из Сезуана*» Б. Брехта (1964; художник Б. Л. Бланк). Б. Брехт и русская сцена. Театральная эстетика Брехта и система Станиславского. «Русский Брехт» Таганки: лирическая трансформация «эпического театра». Свобода творческого подхода. Преломление эстетики Брехта сквозь призму условной традиции русской режиссуры. Раскрепощение личной инициативы актера как субъекта творчества. Представительство от лица театра и современного молодого поколения. Сплав интеллектуализма и эмоциональности в игре актеров. Шен Те — З. А. Славина, Янг Сун — Н. Н. Губенко, Ванг — А. С. Эйбоженко (1934–1980). «*Жизнь Галилея*» Б. Брехта (1966; художник Э. Г. Стенберг (р. 1929)). Галилей — В. С. Высоцкий (1938–1980).

Непосредственные контакты с поэзией и прозой. Монтажный принцип сценической композиции. Поэтические спектакли. «*Антимиры*» А. А. Вознесенского (р. 1933) (1965; художник Э. Г. Стенберг). «*Павшие и живые*» (1965), «*Послушайте!*» по В. В. Маяковскому (1967; художник Э. Г. Стенберг). Инсценировки прозы. «*Десять дней, которые потрясли мир*» по Д. Риду (1965; художник А. И. Тарасов), «*Мать*» по М. Горькому (1969). Художник Д. Л. Боровский (р. 1934).

Новая режиссерская генерация. **Л. Е. Хейфец** (р. 1934). «*Смерть Иоанна Грозного*» А. К. Толстого (ЦТСА, 1966). Художник И. Г. Сумбаташвили (р. 1915). **П. Н. Фоменко** (р. 1932). «*Смерть Тарелкина*» А. В. Сухова-Кобылина (Театр им. В. Маяковского, 1966; художник Н. Н. Эпов). **М. А. Захаров** (р. 1933). «*Доходное место*» А. Н. Островского (Театр Сатиры, 1967). Художник В. Я. Левенталь (р. 1938). Жадов — А. А. Миронов (1941–1987).

Тема 4.25. Театр 1970 — первой половины 1980-х годов

Активное взаимодействие с опытом отечественного и мирового театра. Тенденция к синтезу сценических традиций и индивидуальные режиссерские концепции. Усложнение диалектических связей между слагаемыми театрального искусства. Актер в пространстве современного спектакля. Диапазон сценографических решений. Осознание режиссурой возможностей театра как самостоятельного искусства. Режиссура и проза.

Театральный процесс и современная драма. Сценическая судьба пьес А. В. Вампилова (1937–1972) и драматургов «новой волны». Замещение классикой функций современной пьесы. Классика — репертуарная доминанта периода и резонатор общественных настроений.

Феномен «театра *Эфроса*» в Театре на Малой Бронной. Метод воспитания актера в репетиционном процессе. «*Ромео и Джульетта*» У. Шекспира (1970; художник В. Я. Дургин). Отказ от концепции исторического прогресса. Образ «страшного мира». Экзистенциальные мотивы. Джульетта — О. М. Яковлева: рождение трагической актрисы. Ромео — А. Д. Грачев. Значимость фигур «фона»: Тибальт — Л. К. Дуров, Капулетти — Л. С. Броневой, брат Лоренцо — Н. Н. Волков.

«*Дон Жуан*» Ж.-Б. Мольера (1973; художник Д. Л. Боровский). Сценический жанр философской притчи. Многозначная ассоциативность пространственного решения. Парадоксальный образ «севильского обольстителя». Дуэт-диспут Дон Жуана (Н. Н. Волков) и Станареля (Л. К. Дуров) и его мизансценирование.

«*Женитьба*» Н. В. Гоголя (1975; художник В. Я. Левенталь). Отказ от водевильной традиции. «Ошинеливание» комедии. Внеличный план «забавного случая». Прием материализации страхов и желаний героев. Агафья Тихоновна — О. М. Яковлева, Подколесин — Н. Н. Волков, Кочкарев — М. М. Козаков, Яичница — Л. С. Броневой, Жевакин — Л. К. Дуров.

Постановка «*Вишневого сада*» А. П. Чехова (Театр на Таганке, 1975; художник В. Я. Левенталь). А. В. Эфрос и актеры Таганки. Контраст «опасности и беспечности». Стиль «психологического балагана». Раневская — А. С. Демидова, Лопухин — В. С. Высоцкий. Ностальгически окрашенная тема красоты. Ее развитие в постановке «*Месяца в деревне*» И. С. Тургенева (Театр на Малой Бронной, 1977; художник Д. А. Крымов). Наталья Петровна — О. М. Яковлева.

Обогащение художественной концепции Ю. П. Любимова. Д. Л. Боровский. «Работа» сценического пространства в спектаклях Любимова-Боровского. Усложнение образа человека и мира. В. С. Высоцкий — лирический герой Театра на Таганке.

«*Гамлет*» У. Шекспира (1971; художник Д. Л. Боровский). Трагедия безвременья. Хронотоп спектакля. Конструктивная, смысловая и образная функции подвижного занавеса. Гамлет — В. С. Высоцкий. Демократизация героя. Судьба В. С. Высоцкого — человека и художника, «имидж» барда и народного любимца — элементы метафорической структуры образа. Гертруда — А. С. Демидова.

Принципы инсценизации прозы. Инсценировка как режиссерская экспликация спектакля. «Театр прозы» как поэтический театр. «*А зори здесь тихие...*» по Б. Л. Васильеву (р. 1924) (1971; инсценировка Ю. П. Любимова и Б. А. Глаголина, художник Д. Л. Боровский). Световая и звуковая партитура действия. Свобода актера в условиях выверенной режиссерской композиции. Рита Осянина — З. А. Славина, Женька Комелькова — Н. С. Шацкая, Соня Гурвич — Н. П. Сайко, Лиза Бричкина — М. В. Полицеймако, Галя Четвертак — Т. И. Жукова, Васков — В. В. Шаповалов. Постановки современной «деревенской» и «городской» прозы. «*Деревянные кони*» по Ф. М. Абрамову (1920–1983) (1974; художник Д. Л. Боровский). Поэтические приемы воссоздания образа деревенской жизни. Соотношение хорового и индивидуального начал. Милентьевна — А. С. Демидова, Пелагея — З. А. Славина, Алька — Н. Е. Чуб. Инсценизация повестей Ю. В. Трифонова (1925–1980). Тема «обмена души». «Обмен» (1976; художник Д. Л. Боровский). Дмитриев — А. М. Вилькин и Л. А. Филатов. «*Дом на набережной*» (1980; художник Д. Л. Боровский). Глебов — В. С. Золотухин и В. Б. Смехов.

Кризис модели духовно активного героя. «Преступление и наказание» по Ф. М. Достоевскому (1979; инсценировка Ю. Ф. Карякина, художник Д. Л. Боровский). Раскольников — А. А. Трофимов, Свидригайлов — В. С. Высоцкий. «Три сестры» А. П. Чехова (1981; режиссер Ю. Погребничко, художник Ю. И. Кононенко). Автоматизм казенного существования. Монтажная врезка звуковых «цитат» из высокой традиции чеховского театра. Маша — А. С. Демидова.

Г. А. Товстоногов и АБДТ им. М. Горького. Продолжение прежних репертуарных линий. «Дачники» М. Горького (1976). Художник Э. С. Кочергин (р. 1937). «Дядя Ваня» А. П. Чехова (1982; художник Э. С. Кочергин). Войницкий — О. В. Басилашвили, Серебряков — Е. А. Лебедев.

«Ревизор» Н. В. Гоголя (1972; оформление Г. А. Товстоногова, костюмы по эскизам М. В. Добужинского). Концепция «романа жизни» и «фантастический реализм» Н. В. Гоголя. Городничий — К. Ю. Лавров, Хлестаков — О. В. Басилашвили, Марья Антоновна — Н. М. Тенякова, Осип — С. Ю. Юрский.

Музыкально-драматические спектакли: от музыкальной комедии («Ханума» А. Цагарели, 1973) к «опере-фарсу» («Смерть Тарелкина» А. Н. Колкера (р. 1933) по мотивам комедии А. В. Сухова-Кобылина, 1984). «История лошади» по повести Л. Н. Толстого «Холстомер» (1975; инсценировка М. Г. Розовского, художник Э. С. Кочергин). Приемы балаганного представления с элементами эстрады и мюзикла. Холстомер — Е. А. Лебедев.

М. А. Захаров и Московский театр им. Ленинского комсомола. Драматический театр и молодежная рок-культура. «Тиль» Г. И. Горина (1940–2000), 1974. Композитор Г. И. Гладков (р. 1935). «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» по мотивам П. Неруды (1976). Композитор А. Л. Рыбников (р. 1945). «Юнона и Авось» А. А. Вознесенского (1981; композитор А. Л. Рыбников, художник О. А. Шейнцис). Музыкальные спектакли Захарова — школа синтетического актера.

Установка на равноправие жанров, стилей и приемов. «Коллажность» режиссерского мышления.

«Иванов» А. П. Чехова (1975; художники О. А. Твардовская и В. А. Макушенко). Эстетический контраст как закон спектакля. Парадоксальный выбор исполнителя заглавной роли. Иванов — Е. П. Леонов (1927–1994), Анна Петровна — И. М. Чурикова.

«Жестокие игры» А. Н. Арбузова (1980; художник О. А. Шейнине). Острота режиссерского восприятия молодежных «игр». Принципы ритмопластической организации действия. Широкое использование внесловесных сценических средств. Развитие театральных потенциалов пьесы. Неля — Т. А. Догилева, Никита — А. Г. Абдулов, Мишка — Н. П. Караченцов. «Три девушки в голубом» Л. В. Петрушевской (1985; художник О. А. Шейнцис). Ирина — И. М. Чурикова, Марья Филипповна — Е. А. Фадеева, Федоровна — Т. И. Пельтцер.

Театр А. А. Васильева (р. 1942). Начало режиссерской деятельности. «Соло для часов с боем» (МХАТ, 1973; художественный руководитель постановки О. Н. Ефремов). Театр им. К. С. Станиславского (с 1977 г.). «Первый вариант “Вассы Железновой”» М. Горького (1978; художник И. А. Попов). Экспериментальный характер режиссерской работы. Прорыв к новым возможностям психологического метода. Погружение в глубинные пласты быта и психологии. Исследование взаимосвязи социальных и биологических факторов. Обнажение нерва образов. Выплески иррациональной энергии персонажей. А. А. Васильев и актеры Театра им. К. С. Станиславского. Васса — Е. С. Никищикина, Прохор — Г. И. Бурков (1933–1990), Павел — В. И. Бочкарев, Анна — А. Д. Балтер (1939–2000), Михаил — Ю. С. Гребенщиков. «Взрослая дочь молодого человека» В. И. Славкина (р. 1936) (1979; художник И. А. Попов). Синтез психологического и игрового театра. Пространство быта и пространство игры. Энергия возрожденного времени. Функции танцевальных «номеров». Импровизационная свобода актеров. Куприянов (Бэмс) — А. Л. Филозов, Люся — Л. В. Савченко, Прокопьев (Прокоп) — Ю. С. Гребенщиков, Ивченко — Э. Г. Виторган. «Серсо» В. И. Славкина (Театр на Таганке, 1985; художник И. А. Попов). Театральное

воплощение духовной реальности. Связь с методологией М. А. Чехова. Структура действия и сценического образа. Атмосфера как репетиционный метод и объединяющее начало спектакля. «Серсо» — прообраз театральной лаборатории А. А. Васильева «Школа драматического искусства». Петя (Петушок) — А. Л. Филозов, Владимир Иванович — Ю. С. Гребенщиков, Паша — Д. А. Щербаков, Ларе — Б. Л. Романов, Валентина — Л. П. Полякова, Надя — Н. Э. Андрейченко, Николай Львович — А. В. Петренко.

Начало режиссерской деятельности Л. А. Додина (р. 1944). «Свои люди — сочтемся» А. Н. Островского (Ленинградский Театр юного зрителя, 1973). Работа в разных театрах. Театрально-педагогическая деятельность.

«Братья и Сестры» по трилогии Ф. М. Абрамова «Пряслины» (Учебный театр ЛГИТМиК, 1978) — совместно с А. И. Кацманом (1921–1989). Режиссерское самоопределение на путях сценического эпоса. «Дом» (Малый драматический театр, 1980; художник Э. С. Кочергин). Уточнение и развитие режиссерских приемов. Контрапункт символично-поэтического и натуралистического рядов. Михаил Пряслин — Н. Г. Лавров (1948–2000), Лизавета — Т. Б. Шестакова.

«Романный» тип режиссерского мышления. Инсценизация русских классических романов. Спектакль-монолог «Кроткая» по Ф. М. Достоевскому (БДТ; 1981; МХАТ, 1985; художник Э. С. Кочергин). Он — О. И. Борисов (1929–1994). «Братья Карамазовы» по Ф. М. Достоевскому (Учебный театр ЛГИТМиК, 1983; совместно с А. И. Кацманом). «Господа Головлевы» по М. Е. Салтыкову-Щедрину (МХАТ, 1984; художник Э. С. Кочергин). Порфирий Головлев (Иудушка) — И. М. Смоктуновский.

Опыт создания «театра-дома» в МДТ. Новая редакция «Братьев и сестер» (1985; художник Э. С. Кочергин). Преемственность и отличия от студенческого спектакля. Трилогия Ф. М. Абрамова в «обратной перспективе» после «Дома». Михаил Пряслин — П. М. Семак, Егорша — С. А. Власов, Ганичев — С. С. Бехтерев, Лукашин — Н. Г. Лавров, Анфиса Минина — Т. Б. Шестакова, Варвара Иняхина — Н. А. Фоменко, Лизавета — Н. А. Акимова.

Тема 4.26. Театр второй половины 1980-х — 1990-х годов

Постепенное изменение творческих установок и организационных форм театра в перестроечное и постперестроечное время. Театральный эксперимент 1987–1988 гг.: цели и реальные последствия. Разделение МХАТ (1987), Театра на Таганке (1993). Уход из жизни А. В. Эфроса (1987), Г. А. Товстоногова (1989), О. Н. Ефремова (2000). Исчерпанность театральной идеологии шестидесятничества. Снижение общественного статуса режиссера и театра в целом. Проблема выживания театров в условиях свободы от государственного диктата. Практика коммерческих постановок. Антреприза как альтернатива модели репертуарного театра.

Традиция «Театра-дома» в новом социокультурном пространстве. «Ленком» М. А. Захарова. От сценической публицистики («Диктатура совести» М. Ф. Шатрова, 1986; художник О. А. Шейнцис) — к анализу исторических корней современных общественных болезней. «Поминальная молитва» Г. И. Горина по Шолом-Алейхему (1989; художник О. А. Шейнцис). Проблема национальной и религиозной нетерпимости. Связь человека с высшими началами жизни. Тевье — Е. П. Леонов. «Варвар и еретик» по роману Ф. М. Достоевского «Игрок» (1997; художник О. А. Шейнцис). Разрушительная страсть к рискованной игре на удачу, стремление к быстрому обогащению. Алексей Иванович — А. Г. Абдулов. Антонида Васильевна — И. М. Чурикова. «Мистификация» (пьеса Н. Н. Сакур по мотивам «Мертвых душ» Н. В. Гоголя; 1999; художник О. А. Шейнцис). Фантазмагорическая метафора старой и новой «деловой» России. Чичиков — Д. А. Певцов.

МДТ — Театр Европы Л. А. Додина. Противостояние режиссера рыночной экспансии. Сохранение устоев, заложенных ранним МХТ. Стремление высоко держать эстетическую и этическую планку. Разрушенная гармония, ощущение близкой катастрофы в постановках классики («Бесы» по роману Ф. М. Достоевского, 1991; художник Э. С. Кочергин; «Вишневый сад» А. П. Чехова, 1994; художник Э. С. Кочергин; «Пьеса без названия»

А. П. Чехова; 1997; художник А. Е. Порай-Кошиц) и современных произведений («Gaudeamus» по мотивам повести С. Е. Каледина «Стройбат»; 1990; художник А. Е. Порай-Кошиц; «Клаустрофобия» по мотивам современной русской прозы; 1994; художник А. Е. Порай-Кошиц).

Возрождение идеи школы, создающей свой театр. А. А. Васильев и «Школа драматического искусства» (1987). Поиски собственной альтернативы репертуарному театру. Творческий союз с художником И. А. Поповым. «Шесть персонажей в поисках автора» Л. Пиранделло (1987) — манифест нового периода творчества А. А. Васильева. Идея подлинности, первичности мира фантазии и вторичности материального мира. Пространственное решение. Способ общения актеров со зрителями. Актерская импровизация. Повторяющиеся сцены с разным составом исполнителей. Раздробленность человеческого образа. Эзотерический характер васильевского театра. Три функции: учебная, экспериментальная и функция духовной школы. Влияние Лаборатории Е. Гротовского. Новая методология актерского творчества: *персона* (человек) ведет (играет) *идею* персонажа. Опыты реализации этой теории в работе над разными авторами: «Бесы» Ф. М. Достоевского (1988–1989), «Fiorenza», «Иосиф и его братья» Т. Манна (1993), «Главы из “Дядюшкиного сна” Федора Михайловича Достоевского» (1995), «“Дон Жуан или Каменный гость” и другие стихи» А. С. Пушкина (1998). Эксперименты с текстами Платона, Гомера (23-я Песнь «Илиады»). Движение к мистериальному театру. «Плач Иеремии» В. И. Мартынова (1996).

Творческий феномен «позднего Фоменко». Режиссерская судьба П. Н. Фоменко. Постановки в московских театрах. «Без вины виноватые» А. Н. Островского (Театр им. Евг. Вахтангова, 1993; художник Т. И. Сельвинская). Игровое пространство спектакля — естественные интерьеры театрального здания (буфет и фойе). Virtuозное изображение театрального быта. Открытие новых граней в сюжете, образах пьесы и актерских дарования вахтанговцев. Отрадина-Кручинина — Ю. К. Борисова, Незнамов — Е. В. Князев, Коринкина — Л. В. Максакова, Дудукин — Ю. В. Яковлев. Театрально-педагогическая работа в ГИТИСе (РАТИ) с середины 1980-х гг. Студенческие спектакли. «Волки и овцы» А. Н. Островского (1992). Мурзавецкая — М. Р. Джабраилова, Глафира — Г. Б. Тюнина, Купавина — П. П. Кутепова, Беркутов — К. К. Бадалов, Лыняев — Ю. К. Степанов. Открытие «Мастерской Петра Фоменко» (1993). «Чичиков. Мертвые души. Том второй» по Н. В. Гоголю (1998). Мотив обманной жизни, балансирование на грани живого и мертвого. Преодоление картины исчезающего бытия радостной витальностью актерской игры. «Одна абсолютно счастливая деревня» по повести Б. Б. Вахтина (2000). Ностальгическая поэзия атмосферы ушедшего мира, идеальность духовного настроения героев. Музыкальная гармоничность актерского ансамбля. Полина — П. В. Агуреева, Михеев — С. И. Тарамаев. «Семейное счастье» по ранней повести Л. Н. Толстого (2000). Воздушная легкость сценической ткани и пульсация драматических токов. Режиссерское прочтение сюжета как предвестия «Анны Карениной». Маша — К. П. Кутепова, Сергей Михайлович — С. И. Тарамаев. Стремление режиссера к «вольнодумной глубине» (П. Н. Фоменко). Роль красоты в его спектаклях. Равновесность этического и эстетического.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	28	-	-	8	6	-	-	30	6	-	-	30
Тема 1.1	2	-	-									
Тема 1.2	2	-	-									
Тема 1.3	2	-	-									
Тема 1.4	2	-	-									

Тема 1.5	3	-	-									
Тема 1.6	3	-	-									
Тема 1.7	2	-	-									
Тема 1.8	2	-	-									
Тема 1.9	2	-	-									
Тема 1.10	2	-	-									
Тема 1.11	2	-	-									
Тема 1.12	2	-	-									
Тема 1.13	4	-	-									
Тема 1.14	4	-	-									
Тема 1.15	3	-	-									
Тема 1.16	3	-	-									
Тема 1.17	2	-	-									
Тема 1.18	2	-	-									
Тема 1.19	2	-	-									
Тема 1.20	2	-	-									
Раздел 2	32	-	-	38	8	-	-	62	8	-	-	62
Тема 2.1	4	-	-									
Тема 2.2	8	-	-									
Тема 2.3	4	-	-									
Тема 2.4	2	-	-									
Тема 2.5	2	-	-									
Тема 2.6	6	-	-									
Тема 2.7	6	-	-									
Раздел 3	28	-	-	6	6	-	-	30	6	-	-	30
Тема 3.1	1	-	-									
Тема 3.2	3	-	-									
Тема 3.3	1	-	-									
Тема 3.4	1	-	-									
Тема 3.5	1	-	-									
Тема 3.6	1	-	-									
Тема 3.7	1	-	-									
Тема 3.8	2	-	-									
Тема 3.9	2	-	-									
Тема 3.10	2	-	-									
Тема 3.11	2	-	-									
Тема 3.12	2	-	-									
Тема 3.13	1	-	-									
Тема 3.14	1	-	-									
Тема 3.15	1	-	-									
Тема 3.16	1	-	-									
Тема 3.17	4	-	-									
Тема 3.18	1	-	-									
Раздел 4	60	-	-	80	12	-	-	128	12	-	-	128
Тема 4.1	1	-	-									
Тема 4.2	0,5	-	-									
Тема 4.3	0,5	-	-									
Тема 4.4	4	-	-									
Тема 4.5	5	-	-									
Тема 4.6	3	-	-									

Тема 4.7	4	-	-									
Тема 4.8	5	-	-									
Тема 4.9	2	-	-									
Тема 4.10	2	-	-									
Тема 4.11	2	-	-									
Тема 4.12	2	-	-									
Тема 4.13	1,5	-	-									
Тема 4.14	2	-	-									
Тема 4.15	1,5	-	-									
Тема 4.16	1	-	-									
Тема 4.17	1	-	-									
Тема 4.18	2	-	-									
Тема 4.19	2	-	-									
Тема 4.20	4	-	-									
Тема 4.21	1	-	-									
Тема 4.22	2	-	-									
Тема 4.23	4	-	-									
Тема 4.24	4	-	-									
Тема 4.25	4	-	-									
Тема 4.26	4	-	-									
Всего	148	-	-	132	32	-	-	250	32	-	-	250
<i>Консульт.</i>		8		-		6		-		6		-
ВСЕГО		288				288				288		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, указанных в настоящей программе.

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

1-й семестр обучения. Контрольная работа.

Контрольная работа на знание текстов пьес. (см. обязательную литературу 1-го и 2-го разделов)

Вопросы к зачету/экзамену:

2-й семестр обучения. Экзамен.

Раздел 1. От истоков до середины XIX века.

1. Зрелищные и игровые элементы в русской народной культуре. Скоморошество. Церковные действия.

2. Придворные развлечения. Потешные палаты. «Комедийная хоромина» царя Алексея Михайловича (1672 – 1676).

3. Первая половина XVIII в.: формирование массовой зрелищной культуры. Театрализованные и собственно театральные опыты Петра I. Школьный театр. «Охочие комедианты». Устная народная драма. Иностранцы гастролеры.

4. Учреждение национального театра на постоянной профессиональной основе. А. П. Сумароков — его первый руководитель и драматург. Ф. Г. Волков — «первый русского театра комедиант». Формирование театральной эстетики русского классицизма.

5. Театр в эпоху просвещенного абсолютизма Екатерины II (1762 – 1796). Д. И. Фонвизин и первые постановки его пьес.

6. Трагедия и комедия последней трети XVIII в. Появление новых жанров. «Мещанская драма», «слезная комедия», комическая опера.

7. Сентиментализм на сцене рубежа XVIII – XIX вв. Смена актерских поколений. И. А. Дмитриевский — «распространитель сценического искусства». Новые средства театральной выразительности. Декорационные и постановочные эффекты. «Великолепный спектакль».

8. Драматургия В. А. Озерова и «неоклассицистская» трагедия первой четверти XIX века. А. С. Яковлев. Е. С. Семенова.

9. Комедия первой четверти XIX века: от И. А. Крылова до А. С. Грибоедова.

10. А. С. Пушкин — драматург и теоретик театра.

11. Романтизм и русская сцена 1830-х годов. В. А. Каратыгин и П. С. Мочалов.

12. Драматургия М. Ю. Лермонтова.

13. Водевиль и его актеры: В. Н. Асенкова, Н. О. Дюр, В. И. Живокини, Самойловы.

14. Н. В. Гоголь и театр.

15. «Натуральная школа» и русская сцена 1840-х гг.

16. Театр И. С. Тургенева.

17. Формирование основных принципов русской актерской школы. М. С. Щепкин. А.Е. Мартынов.

Раздел 2. Вторая половина XIX века.

1. Театр А. Н. Островского — общая характеристика. Начало творческого пути.

2. «Гроза»: первые критические отзывы и постановки.

3. Сатирическая драматургия конца 1850 – 1870-х гг. А. Н. Островский. М. Е. Салтыков-Щедрин. А. В. Сухово-Кобылин.

4. Историческая пьеса конца 1850 – 1870-х гг. А. Н. Островский. А. К. Толстой. Постановочная культура сценического воплощения.

5. Актерское искусство 1850 – 1870-х гг. П. М. Садовский. П. В. Васильев. В. В. Самойлов.

6. Новые темы и жанры в творчестве А. Н. Островского конца 1870 — первой половины 1880-х гг.

7. Театральная реформа 1882 г. Организационно-творческие принципы театральной жизни 1880-1890 гг.

8. Л. Н. Толстой и театр.

9. Классические традиции и современный «массовый» репертуар последней четверти XIX века.

10. Малый театр 1880 – 1890-х гг.

11. Г. Н. Федотова. М. Н. Ермолова.

12. А. П. Ленский. А. И. Южин.

13. Александринский театр 1880 – 1890-х гг.

14. К. А. Варламов. В. Н. Давыдов.

15. М. Г. Савина. П. А. Стрепетова.

16. Итоги развития русского дорежиссерского театра.

3-й семестр обучения. Зачет

Раздел 3. 1898 – 1923.

1. Предпосылки возникновения режиссуры и организация МХТ. К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко.

2. Открытие МХТ. Спектакль «Царь Федор Иоаннович» и «историко-бытовая линия» МХТ.

3. А. П. Чехов и театр. «Чайка» в Александринском театре и МХТ.

4. Спектакль МХТ «Три сестры».

5. М. Горький и МХТ. Спектакль «На дне».
6. Малый и Александринский театры на рубеже XIX – XX вв.
7. В. Ф. Комиссаржевская и проблема актерского театра на рубеже XIX – XX вв. Театр В. Ф. Комиссаржевской в Пассаже.
8. Театральные идеи русского символизма и Театр-студия на Поварской.
9. Театр В. Ф. Комиссаржевской на Офицерской. В. Э. Мейерхольд и формирование методологии Условного театра.
10. А. А. Блок и театр. Спектакль театра на Офицерской «Балаганчик».
11. «Жизнь Человека»: спектакли театра на Офицерской и МХТ.
12. Символистские опыты К. С. Станиславского.
13. Режиссура В. И. Немировича-Данченко: поиски психологической трагедии.
14. Спектакль МХТ «Братья Карамазовы» и проблема инсценирования прозы Ф. М. Достоевского.
15. Становление «системы» Станиславского. Спектакль МХТ «Месяц в деревне». «Гамлет»: Э.-Г. Крэг и «система» Станиславского.
16. МХТ: 1911 – 1917.
17. Организация Первой студии МХТ: этические и эстетические установки. Спектакль «Сверчок на печи».
18. Традиционализм на русской сцене.
19. В. Э. Мейерхольд в Александринском театре. Спектакль «Маскарад».
20. Н. Н. Евреинов — теоретик и режиссер.
21. Идея синтетического театра в режиссуре 1910-х гг. Ф. Ф. Комиссаржевский. К. А. Марджанов и Свободный театр.
22. А. Я. Таиров. Первые сезоны Камерного театра. Программа «театрализации театра»
23. Октябрьская революция и театр. Реорганизация театрального дела.
24. Театрально-эстетическая концепция Пролеткульта.
25. Петроградская «Мистерия-буфф» В. В. Маяковского и В. Э. Мейерхольда.
26. Малый и бывший Александринский театры: 1917 – 1923.
27. Организация БДТ и его первые сезоны.
28. МХАТ: 1917 – 1921. Спектакль «Ревизор»: М. А. Чехов — Хлестаков.
29. Первая студия МХАТ. Е. Б. Вахтангов и М. А. Чехов. Спектакль «Эрик XIV».
30. Театральная деятельность Е. Б. Вахтангова: 1918 – 1922.
31. Камерный театр: 1917 – 1922. Реализация установки на «чистый» сценический жанр.
32. «Театральный Октябрь» и Театр РСФСР Первый. Спектакль «Зори».
33. Начало ТИМа. Конструктивизм и биомеханика. Спектакль Театра актера «Великодушный рогоносец».
34. Итоги театрального двадцатипятилетия 1898 – 1923 гг. и начало нового этапа развития театра.

4-й семестр обучения. Экзамен

Раздел 4. 1923 – конец XX века.

1. Основные тенденции театрального процесса 1920-х годов.
2. Организация ТИМа. Спектакли-политобозрения.
3. Спектакль ТИМа «Лес».
4. Спектакль ТИМа «Мандат».
5. Спектакли ГосТИМа «Ревизор» и «Горе уму». «Курс на трагедию». «Музыкальный реализм».
6. М. А. Чехов и МХАТ Второй.
7. Спектакль МХАТ Второго «Гамлет».
8. Спектакль МХАТ Второго «Блоха»

9. А. Д. Попов в Студии и Театре им. Евг. Вахтангова.
10. Камерный театр: 1923 – 1930. Сценическая трилогия по драматургии Ю. О’Нила.
11. МХАТ: 1924 – 1930. Актерские поколения «дедов» и «внуков». Репертуарные и стилистические поиски.
12. Спектакль МХАТ «Горячее сердце».
13. М. А. Булгаков и МХАТ. Спектакль «Дни Турбиных».
14. Театральная политика советской власти в 1930-е годы.
15. К. С. Станиславский в работе над «Системой». «Метод физических действий».
16. М. Горький и театр 1930-х годов. Горьковский театральный канон.
17. В. И. Немирович-Данченко и МХАТ в 1930-е годы. Спектакль «Три сестры» (1940).
18. Сценическая шекспириана 1930-х годов.
19. Спектакль ГосЕТа «Король Лир».
20. Спектакль Театра им. Евг. Вахтангова «Гамлет».
21. Н. П. Акимов в Ленинградском Театре Комедии (1935 – 1940).
22. Камерный театр в 1930-е годы. Спектакль «Оптимистическая трагедия».
23. ГосТИМ в 1930-е годы. Спектакль «Дама с камелиями».

5-й семестр обучения. Экзамен

24. Театр 1940-х — начала 1950-х годов. А. М. Лобанов.
25. Театральная «оттепель» 1950-х годов и режиссура «старшего» поколения.
26. Молодая режиссура 1950-х годов и наследие Станиславского: А. В. Эфрос в ЦДТ, О. Н. Ефремов и Театр-студия «Современник».
27. Г. А. Товстоногов и БДТ второй половины 1950-х годов. Спектакль «Идиот».
28. «Пять вечеров»: спектакли БДТ и «Современника».
29. «Современник» в 1960-е годы.
30. Режиссура А. В. Эфроса 1960-х годов.
31. Классика на сцене БДТ 1960-х годов.
32. «Три сестры»: спектакли БДТ и Театра на Малой Бронной.
33. Ю. П. Любимов и Театр на Таганке. Спектакль «Добрый человек из Сезуана».
34. Театр 1970-х — первой половины 1980-х годов: синтез сценических традиций в различных режиссерских системах.
35. БДТ в 1970-е годы. Спектакль «История лошади».
36. Музыкальные спектакли на драматических сценах 1970-х годов.
37. «Театр Эфроса» в Театре на Малой Бронной (1970-е годы).
38. Спектакль Театра на Таганке «Вишневый сад»: актер в разных режиссерских системах.
39. Шекспировские спектакли А. В. Эфроса и Ю. П. Любимова.
40. Инсценирование прозы в Театре на Таганке 1970-х годов.
41. Режиссура М. А. Захарова и проблема синтетического актера. Спектакль Театра им. Ленинского комсомола «Юнона и Авось».
42. «Иванов»: спектакли Театра им. Ленинского комсомола и МХАТ.
43. А. А. Васильев в Театре им. К. С. Станиславского: психологический метод и игровое начало.
44. Проблемы режиссуры 1980-х – 1990-х годов.
45. Театр-лаборатория А.А. Васильева «Школа драматического искусства».
46. Режиссура П.Н. Фоменко.
47. Режиссура Л.А. Додина.

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

Учебники и учебные пособия

1. Аникст А. А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1972.
2. Асеев Б. Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. М., 1977.
3. Давыдова М. В. Очерки истории русского театрально-декорационного искусства ХУ111 – начала XX века. М., 1974.
4. Данилов С. С. Очерки по истории русского драматического театра. М.; Л., 1948.
5. Данилов С. С. Русский драматический театр XIX века. Т. 1. Первая половина XIX века. Л.; М., 1957.
6. Данилов С. С., Португалова М. Г. Русский драматический театр XIX века. Т. 2. Вторая половина XIX века. Л.; М., 1974.
7. Зограф Н. Г. Малый театр второй половины XIX века. М., 1960.
8. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века. М., 2005.
9. История русского драматического театра от истоков до конца XIX века. М., 2005.
10. История русского драматического театра: В 7 т. М., 1977 – 1987. Т. 1–6.
11. История русской драматургии: XVII – первая половина XIX. Л., 1982.
12. История русской драматургии: вторая половина XIX века – начало XX века (до 1917 года). Л., 1987.
13. Петровская И., Сомина В. Театральный Петербург: Начало XVIII века – Октябрь 1917 года: Обзорение-путеводитель. СПб, 1994.
14. Сыркина Ф. Я., Костина Е.М. Русское театрально-декорационное искусство. М., 1978.
15. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца ХУ111 – первой половины XIX веков. СПб, 2005.
16. Театральные термины и понятия: Материалы к словарю. Вып. 1. Спб., 2005. Вып. 2. Спб., 2010.

1 раздел.

Основная литература:

1. Русская народная драма. Царь Максимилиан.
2. Сумароков А. П. Димитрий Самозванец.
3. Фонвизин Д. И. Бригадир. Недоросль.
4. Крылов И. А. Подщипа (Трумф). Модная лавка.
5. Озеров В. А. Фингал.
6. Шаховской А. А., Хмельницкий Н. И., Грибоедов А. С. Своя семья, или Замужняя невеста.
7. Грибоедов А. С. Горе от ума.
8. Пушкин А. С. Борис Годунов. Скупой рыцарь. Моцарт и Сальери. Каменный гость. Пир во время чумы.
9. Лермонтов М. Ю. Маскарад.
10. Гоголь Н. В. Ревизор. Женитьба. Игроки.
11. Тургенев И. С. Нахлебник. Месяц в деревне.
12. Ленский Д.Т. Лев Гурыч Синичкин.
13. Белинский В. Г. И мое мнение об игре г. Каратыгина. «Гамлет», драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета.
14. Пушкин А. С. Мои замечания об русском театре. О народной драме и драме «Марфа Посадница».

15. Гоголь Н. В. Петербургские записки 1836 года. О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности.

Дополнительная литература:

1. Актеры – легенды Петербурга. СПб., 2004.
2. Алперс Б. В. Театр Мочалова и Щепкина. М., 1979.
3. Альтшуллер А. Я. Театр прославленных мастеров: Очерки истории Александринской сцены. Л., 1968.
4. Владимирова Н. Б., Романова Г. А. Любимцы Мельпомены. В. Каратыгин. П. Мочалов. СПб, 1999.
5. Ф. Г. Волков и русский театр его времени. М., 1953.
6. Золотницкая Т. Д. Мартынов. Л., 1988.
7. Каратыгин П. А. Записки. Л., 1970.
8. Куликова К. Ф. Алексей Яковлев. Л., 1977.
9. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – нач. XIX века). СПб, 1994.
10. Марков П. А. Эпоха накануне Малого театра. Малый театр тридцатых и сороковых годов XIX века (период Мочалов — Щепкин). Малый театр и его актер // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1.
11. Медведева И. Н. Екатерина Семенова: Жизнь и творчество трагической актрисы. М., 1964.
12. Михаил Семенович Щепкин. Жизнь и творчество. В 2 т. М., 1984.
13. П. С. Мочалов: Заметки о театре, письма, стихи, пьесы. Современники о П. С. Мочалове. М., 1953.
14. Старикова Л. М. Театральная жизнь старинной Москвы. Эпоха. Быт. Нравы. М., 1986.
15. Сюжеты Александринской сцены: Рассказы об актерах. СПб, 2006.

2 раздел.

Основная литература:

1. Островский А. Н. Свои люди — сочтемся. Бедность не порок. Доходное место. Гроза. Трилогия о Бальзаминове: Праздничный сон до обеда; Свои собаки грызутся – чужая не приставай; За чем пойдешь, то и найдешь (Женитьба Бальзаминова). На всякого мудреца довольно простоты. Горячее сердце. Бешеные деньги. Лес. Волки и овцы. Бесприданница. Таланты и поклонники. Без вины виноватые.
2. Салтыков-Щедрин М. Е. Смерть Пазухина. Тени.
 3. Сухово-Кобылин А. В. Свадьба Кречинского. Дело. Смерть Тарелкина.
 4. Толстой А. К. Царь Федор Иоаннович.
 5. Толстой Л. Н. Власть тьмы. Живой труп.
 6. Григорьев А. А. После «Грозы» Островского. Письма к И. С. Тургеневу.
 7. Добролюбов Н. А. Темное царство. Луч света в темном царстве.

Дополнительная литература:

1. Айхенвальд Ю. И. А. И. Сумбатов-Южин. М., 1987.
2. Актеры – легенды Петербурга. СПб., 2004.
3. Беньяш Р. М. Пелагея Стрепетова. Л., 1967.
4. Березарк И. Б. Василий Васильевич Самойлов. Л., 1948.
5. Брянский А. М. Владимир Николаевич Давыдов. 1849 – 1925. Жизнь и творчество. Л.; М., 1939.
6. Дурылин С. Н. Мария Николаевна Ермолова, 1853 – 1928: Очерк жизни и творчества. М., 1952.

7. М. Н. Ермолова: Письма. Из литературного наследия, воспоминания современников. М., 1955.
8. Зограф Н. Г. Александр Павлович Ленский. М., 1955.
9. Кара С. С. Варламов. Л., 1969.
10. Костелянец Б. О. «Бесприданница» А. Н. Островского. Л., 1982.
11. Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.
12. Лакшин В. Я. А. Н. Островский. М., 1982.
13. А. Н. Островский в воспоминаниях современников. М., 1966.
14. Пажитнов Л. Н. А. П. Ленский. М., 1988.
15. Полякова Е. И. Театр Льва Толстого. М., 1978.
16. Полякова Е. И. Садовские. М., 1986.
17. Рудницкий К. Л. А. В. Сухово-Кобылин: Очерк жизни и творчества. М., 1957.
18. Савина М. Г. Горести и скитания. Л.; М., 1961.
19. Светаева М. Г. Мария Гавриловна Савина. М., 1988.
20. Сюжеты Александринской сцены: Рассказы об актерах. СПб., 2006.
21. Шнейдерман И. И. Мария Гавриловна Савина. Л., М., 1956.
22. Щепкина-Куперник Т. Ермолова. М., 1983.
23. Юрьев Ю. М. Записки: В 2 т. Л.; М., 1963.

3 раздел.

Основная литература:

1. Андреев Л. Н. Анатэма. Жизнь Человека. Тот, кто получает пощечины.
2. Блок А. А. Балаганчик. Незнакомка. Роза и крест.
3. Горький М. Васса Железнова (первый вариант). Варвары. Мещане. На дне.
4. Маяковский В. В. Мистерия-буфф (две редакции).
5. Чехов А. П. Вишневый сад. Дядя Ваня. Иванов. Медведь. Предложение. Свадьба. Три сестры. Чайка. Юбилей.
6. Евгений Вахтангов: Сборник. М., 1984.
7. Мейерхольд В. Э. Балаган (1912) // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 1.
8. Мейерхольд В. Э. К истории и технике театра // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 1.
9. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. М., 1988. Т. 1.
10. Таиров А. Я. Записки режиссера // Таиров А. Я. О театре. М., 1970.
11. Чехов М. А. Путь актера // Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995. Т. 1.
12. Чехов М. А. О системе Станиславского; О работе актера над собой. По системе Станиславского // Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995. Т. 2.
13. Марков П. А. Новейшие театральные течения; Первая студия МХТ (Сулержицкий — Вахтангов — Чехов) // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1.
14. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство: 1898 – 1907. М.: Наука, 1989.
15. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство: 1908 – 1917. М.: Наука, 1990.

Дополнительная литература:

1. Андреев Л. Н. Письма о театре // Собр. соч.: В 6 т. М., 1996. Т. 6.
2. Евреинов Н. Н. Демон театральности. М.; СПб., 2002.
3. Ильинский И. В. Сам о себе. М., 1984.
4. Комиссаржевская В. Ф. Письма актрисы. Воспоминания о ней. Материалы. Л.; М., 1964.
5. Коонен А. Г. Страницы жизни. М., 1975.
6. Маяковский В. В. Театр и кино: В 2 т. М., 1954.

7. Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968.
8. Мейерхольд В. Э., Бебутов В. М., Аксенов И. А. Ампула актера. М., 1922.
9. Немирович-Данченко В. И. Из прошлого // Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. М., 1989.
10. Станиславский К. С. Статьи. Речи. Воспоминания. Художественные записи // Собр. соч.: В 9 т. М., 1993. Т. 5. Кн. 1, 2.
11. Станиславский К. С. Статьи. Речи. Отклики. Заметки. Воспоминания: 1917 – 1938; Интервью и беседы: 1896 – 1937 // Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6.
12. Сулержицкий Л. А. Повести и рассказы. Статьи и заметки о театре. Переписка. Воспоминания о Л. А. Сулержицком. М., 1970.
13. Таиров А. Я. О театре. М., 1970.
14. Творческое наследие Мейерхольда. М., 1978.
15. Теляковский В. А. Воспоминания. Л.; М., 1965.
16. Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995.
17. Юрьев Ю. М. Записки: В 2 т. Л.; М., 1963.
18. Алперс Б. В. Годы артистических странствий Станиславского; Комиссаржевская; Театр социальной маски // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 1.
19. Алперс Б. В. Искания новой сцены; О Чехове; О Станиславском; О Мейерхольде // Алперс Б. В. Искания новой сцены. М., 1985.
20. Бачелис Т. И. Московский «Гамлет» // Бачелис Т. И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
21. Берковский Н. Я. Чехов: от рассказов и повестей к драматургии; Станиславский и эстетика театра; Таиров и Камерный театр // Берковский Н. Я. Литература и театр: Статьи разных лет. М., 1969.
22. Встречи с Мейерхольдом: Сборник воспоминаний. М., 1967.
23. Гвоздев А. А. Театральная критика. Л., 1986.
24. Гладков А. К. Мейерхольд: В 2 т. М., 1990.
25. Гугушвили Э. Н. Котэ Марджанишвили. М., 1979.
26. Державин К. Н. Книга о Камерном театре: 1914 – 1934. Л., 1934
27. Джурова Т.С. Концепция театральности в творчестве Н.Н.Евреинова. Спб., 2010.
28. Зингерман Б. И. Театр Чехова и его мировое значение. М., 1988.
29. Золотницкий Д. И. Зори театрального Октября. Л., 1976.
30. Иванов В. В. Русские сезоны театра Габима. М., 1999. (Глава «Экстатический театр Евгения Вахтангова»).
31. Камерный театр и его художники. М., 1934.
32. Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.
33. Марков П. А. Из лекций о предреволюционном театре; Из лекции о Вахтангове; В ТОО Наркомпроса; Рассказ об одном сезоне (1918/91); Советский театр: Главы из книги // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1.
34. Марков П. А. Театральные портреты // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1975. Т. 2.
35. Мейерхольд в русской театральной критике: 1898 – 1918. М., 1997.
36. Мейерхольд в русской театральной критике: 1920 – 1938. М., 2000.
37. Мейерхольд и художники: Альбом. М., 1995.
38. Мейерхольд: К истории творческого метода: Публикации, статьи. СПб., 1998.
39. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1898 – 1905. М., 2005.
40. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1906 – 1918. М., 2007.
41. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1918 – 1943. М., 2009. Кн. 1.
42. Пожарская М. Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX века. М., 1970.
43. Русское актерское искусство XX века. Вып. I. СПб., 1992.

45. Рыбакова Ю. П. Комиссаржевская. М., 197
46. Смирнов-Несвицкий Ю. А. Вахтангов. Л., 1987.
47. Соловьева И. Н. Немирович-Данченко. М., 1979
48. Спектакли XX века. М., 2004.
49. Старк Э. А. Старинный театр. Пг., 1922.
50. Титова Г. В. Мейерхольд и Комиссаржевская: Модерн на пути к Условному театру. СПб., 2006.
51. Титова Г. В. Творческий театр и театральный конструктивизм. СПб., 1995.
52. Тихвинская Л. И. Повседневная жизнь театральной богемы серебряного века: Кабаре и театр миниатюр в России: 1908 – 1917. М., 2005.
53. Чепуров А.А. А.П.Чехов и Александринский театр: 1889 – 1902. Спб., 2006.

4 раздел.

Основная литература:

1. Арбузов А. Н. Таня. Жестокие игры.
2. Бабель И. Э. Закат.
3. Булгаков М. А. Дни Турбиных. Зойкина квартира. Бег. Кабала святош (Мольер).
4. Вампилов А. В. Старший сын. Утиная охота. Прошлым летом в Чулимске.
5. Вишневский В. В. Оптимистическая трагедия.
6. Володин А. А. Пять вечеров. Старшая сестра. Назначение.
7. Горький М. Егор Булычов и другие.
8. Маяковский В. В. Клоп. Баня.
9. Олеша Ю. К. Заговор чувств.
10. Петрушевская Л. С. Три девушки в голубом. Уроки музыки.
11. Радзинский Э. С. Снимается кино. Спортивные сцены 1981 года. Театр времен Нерона и Сенеки.
12. Розов В. С. В добрый час! В поисках радости. Традиционный сбор.
13. Рошин М. М. Старый Новый год.
14. Садур Н. Панночка. Чудная баба.
15. Славкин В. И. Взрослая дочь молодого человека. Серсо.
16. Шварц Е. Л. Голый король. Тень. Дракон. Обыкновенное чудо.
17. Эрдман Н. Р. Мандат. Самоубийца.
18. Акимов Н. П. О постановке «Гамлета» в Театре им. Вахтангова // Акимов Н. П. Театральное наследие: В 2 т. Л., 1978. Т. 2.
19. Мейерхольд В. Э. «Лес»; «Ревизор»; «Горе уму» (первая сценическая редакция); «Дама с камелиями» // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 2.
20. Михоэлс С. М. Моя работа над «Королем Лиром» Шекспира // Михоэлс С. М. Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе. М., 1981.
21. Станиславский К. С. Искусство актера и режиссера // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6.
22. Товстоногов Г. А. О профессии режиссера; О природе чувств // Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: В 2 кн. Л., 1984.
23. Алперс Б. В. Творческий путь МХАТ Второго; Дневник театрального критика // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 2.
24. Алперс Б. В. Театр социальной маски // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 1.
25. Марков П. А. О Любимове // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1977. Т. 4.
26. Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. М., 1969.
27. Юзовский Ю. Шекспировская тетрадь; Из критического дневника // Юзовский Ю. О театре и драме: В 2 т. М., 1982. Т. 1, 2.

Дополнительная литература:

1. Акимов Н. П. Театральное наследие: В 2 т. Л., 1978.
2. Захаров М. А. Контакты на разных уровнях. М., 1988.
3. Ильинский И. В. Сам о себе. М., 1984.
4. Мейерхольд репетирует: В 2 т. М., 1993.
5. Михоэлс С. М. Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе. М., 1981.
6. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. М., 1989.
7. Таиров А. Я. О театре. М., 1970.
8. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: В 2 кн. Л., 1984.
9. Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995.
10. Эфрос А. В. Избранные произведения: В 4т. М., 1993.
11. Юрский С. Ю. Кто держит паузу. М., 1989.
12. Алперс Б. В. Из очерка о Художественном театре 1920-х годов // Алперс Б. В. Искания новой сцены. М., 1985.
13. Берковский Н. Я. Таиров и Камерный театр; «Идиот», поставленный Г. А. Товстоноговым // Берковский Н. Я. Литература и театр: Статьи разных лет. М., 1969.
14. Бирман С.Г. Судьбой дарованные встречи. М., 1971.
15. Богданова П.Б. Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим. М. 2007.
16. Виленкин В. Я. Вл. И. Немирович-Данченко: Очерк жизни и творчества. Л., 1941.
17. Волков Н. Д. Театральные вечера. М., 1966.
18. Встречи с Мейерхольдом: Сб. воспоминаний. М., 1967.
19. Гаевский В. М. Флейта Гамлета: Образы современного театра. М., 1990.
20. Галендеев В.Н. Метод и школа Льва Додина. Спб., 2004.
21. Гарин Э. П. С Мейерхольдом. М., 1974.
22. Гвоздев А. А. Театральная критика Л., 1987.
23. Гладков А. К. Мейерхольд: В 2 т. М., 1990.
24. Демидова А.С. Бегущая строка памяти. М., 2003.
25. Золотницкий Д. И. Будни и праздники театрального Октября. Л., 1978.
26. Зоркая Н. М. Алексей Попов. М., 1983.
27. Камерный театр и его художники. М., 1934.
28. Коонен А. Г. Страницы жизни. М., 1975.
29. Кречетова Р.П. Трое: Любимов. Боровский. Высоцкий. М., 2005.
30. Крымова Н. А. Имена: Избр. Соч.: В 4 т. М., 2005 – 2008.
31. Мальцева О.Н. Поэтический театр Юрия Любимова. СПб., 1999.
32. Мальцева О.Н. Театр Эймунтаса Някрошюса: Поэтика. М., 2013.
33. Марков П. А. В Художественном театре: Книга завлита. М., 1975.
34. Марков П. А. Дневник театрального критика // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1976, 1977. Т. 3, 4.
35. Марков П. А. Театральные портреты // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 2.
36. Мейерхольд в русской театральной критике: 1920 – 1938. М., 2000.
37. Мейерхольд и художники: Альбом. М., 1995.
38. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1918 – 1943. М., 2009. Кн. 1.
39. Премьеры Товстоногова. М., 1994.
40. Режиссерское искусство А. Я. Таирова: К 100-летию со дня рождения: Сб. статей. М., 1987.
41. Режиссура: взгляд из конца века. СПб., 2005.
42. Режиссура: от Б до Ю: Разговоры на рубеже веков. Вып.1. М., 1999. Вып.2. М., 2002.
43. Рудницкий К. Л. Спектакли разных лет. М., 1974.
44. Рудницкий К. Л. Театральные сюжеты. М., 1990.

45. Русское актерское искусство XX века. Вып. I. СПб., 1992.
46. Русское актерское искусство XX века. Вып. 2 - 3. СПб., 2002.
47. Русское актёрское искусство XX века. Вып.4. Спб., 2013.
48. Сбоева С.Г. Таиров: Европа и Америка: Зарубежные гастроли Московского Камерного театра: 1923 – 1930. М., 2010.
49. Свободин А. П. Театральная площадь. М., 1981.
50. Сергеев А.В. Циркизация театра: от традиционализма к футуризму. СПб. 2008.
51. Смелянский А. М. Михаил Булгаков в Художественном театре. М., 1989.
52. Смелянский А. М. Наши собеседники: Русская классическая драматургия на сцене советского театра 70-х годов. М., 1981.
53. Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства: Из жизни русского театра второй половины XX века. М., 1999.
54. Соловьёва И.Н. МХАТ Второй: Опыт восстановления биографии. М., 2010.
55. Соловьёва И.Н. Художественный театр: Жизнь и приключения идеи. М., 2007.
56. Сулимов М.В. Режиссёр наедине с пьесой. Спб., 2013.
57. Театр Анатолия Эфроса: Воспоминания. Статьи. М., 2000.
58. Туровская М. И. Бабанова: Легенда и биография. М., 1981.
59. Туровская М. И. Памяти текущего мгновения... М., 1987.
60. Фокин В.В. Беседы о профессии. Спб., 2006.
61. Цимбал С. Л. Разные театральные времена. Л., 1969.
62. Шверубович В.В. О старом Художественном театре. М., 1990.
63. Юзовский Ю. О театре и драме: В 2 т. М., 1982.
64. Янковский М. О. Ленинградский театр Комедии. Л., 1968.
65. Яковлева О.М. Если бы знать...М., 2008.

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

1. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История русского театра» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы, в особенности — пьес.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых постулатов с конкретными спектаклями.

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

1. Демонстрация видеороликов, фрагментов спектаклей в соответствии с изучаемой темой.
2. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра литературы и искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Авторы-составители:

Громов Николай Николаевич, канд. искусствоведения, профессор
Гришков Валерий Вячеславович, канд. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Лизунов Константин Михайлович, ст. преподаватель

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.09.2016, регистрационный номер 2017-12/10

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	История изобразительного искусства
Трудоемкость дисциплины	8 зачетных единиц / 288 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральными государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История изобразительного искусства» строится во взаимосвязи с другими дисциплинами, преподаваемыми студентам: «История русской литературы», «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра».

Дисциплина «История изобразительного искусства» является важным составляющим в понимании развития мировой культуры.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Экзамен
	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	4 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Экзамен
	Всего: 120 час.	8	160	8 / 288	
Очно-заочная	1 семестр: 4 часов.	-	18	0,5 / 18	-
	2 семестр: 5 часов.	2	47	1,5 / 54	Экзамен

	3 семестр: 5 часов.	2	65	2 / 72	Экзамен
	4 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Экзамен
	5 семестр: 4 часов.	2	66	2 / 72	Экзамен
	Всего: 24 час.	8	256	8 / 288	
Заочная	1 семестр: 4 часов.	-	32	1 / 36	-
	2 семестр: 5 часов.	2	65	2 / 72	Экзамен
	3 семестр: 5 часов.	2	29	1 / 36	Экзамен
	4 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Экзамен
	5 семестр: 4 часов.	2	66	2 / 72	Экзамен
	Всего: 24 час.	8	256	8 / 288	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Происхождение искусства

Различные дефиниции искусства и теории его происхождения. Искусство как форма общественного сознания. Наглядно-чувственный и образный характер художественного творчества. Его эстетическое, коммуникативное, познавательное и воспитательное значение, а также положение в культуре общества. Развитие искусства во взаимосвязи с другими формами общественного сознания (философией, наукой, моралью, религией).

Специфические особенности изобразительного искусства, его виды и жанры. Многообразие тенденций и художественного проявления талантов. Традиции и новаторство. Национальное своеобразие и общечеловеческое содержание художественного творчества.

Теории происхождения искусства: божественная, космическая, коммуникативная, игровая, эстетическая и т.д.

Труд как основа творческой деятельности и формирования эстетического чувства. Развитие мышления и образного познания мира на первых ступенях истории человечества. Периодизация первобытного искусства.

Зарождение художественной деятельности в эпоху палеолита. Росписи и рельефы в пещерах Европы и Азии (Альтамирская в Испании, Ласко, Фон-де-Гом во Франции и др.) Животное как главный объект изображения. Реализм палеолитической живописи. Специфические особенности изображения человека в художественной практике палеолита. Связь искусства с религиозными представлениями первобытных людей.

Новые формы труда и производственных отношений в эпоху мезолита, неолита и бронзы. Появление повествовательных изображений. Элементы упрощения и схематизации в воспроизведении живой природы.

Исчезновение наскальных росписей в Европе в период неолита и развитие декоративно-прикладного искусства и мелкой пластики. Выработка общих приемов украшения поверхности сосудов: построчность, симметричность, подчинение орнамента форме сосуда и др. Первые постройки первобытных людей.

Возникновение металлургии в эпоху бронзы. Переход от матриархата к патриархату и новая направленность декоративного творчества. Развитие торевтики, мелкой пластики, керамики. Появление культовой архитектуры и монументальной скульптуры. Типы архитектурных сооружений – менгиры, дольмены, кромлехи.

Раздел 2. Искусство древнего мира

Тема 2.1. Искусство Египта

Периодизация культуры Египта. Влияние религии и социальной иерархии на художественное творчество.

Характеристика “додинастического” и “архаического” периодов. Палетка фараона I династии Нармера. Формирование основных признаков стиля. Связь с письмом, создание канонов в изображении человека.

2.1.1. Искусство Древнего Царства (XXVIII – XXIII вв до н.э.)

Социально-экономические условия и государственное устройство Египта в эпоху Древнего Царства. Возникновение и развитие монументального строительства и, связанных с ним, скульптуры, рельефа и росписи. Архитектура – ведущий вид искусства Древнего Царства. Синтез искусств. Пирамида Джосера (архитектор Имхотеп). Ансамбли пирамид фараонов IV династии Хеопса, Хефрена, Микерина. Солнечный храм Ниуссера в Абусире (V династия).

Формирование стилистических признаков скульптуры на основании требований заупокойного культа. Место установки статуй. Реалистическая выразительность выдающихся произведений скульптуры. Конкретность и типизированность образов (статуи фараона Джосера, царевича Рахотепа и его жены Нофрет, фараона Хефрена, бюст Анххафа, статуя Капера, писца Каи).

Виды рельефов и росписей. Их назначение и сюжеты. Развитие художественного ремесла.

Комплексность и монументальность как основные черты искусства Древнего Царства, ставшие образцом для творчества последующих периодов.

Распад Египта на номы в конце Древнего Царства.

2.1.2. Искусство Среднего Царства (XVI–XI вв до н.э.)

XVI–XI вв до н.э. – первая половина Нового Царства. Ведущее положение Египта среди других государств Древнего Востока. Усиление жречества, расцвет искусств. Ансамбль храма Хатшепсут. Основные черты планировки храмов Египта в Новом Царстве. Изобилие рельефов. Статуи фараонов и богов перед фасадами. Ансамбли Карнака и Луксора.

2.1.3. Искусство Амарны – первая половина XIV в. до н.э.

Эхнатон и его реформы. Ахетатон (Тель-Амарна) - новая столица государства. Содержательные изменения в искусстве царствования Эхнатона. Художественные ремесла. Предметы из гробницы Тутанхамона.

Кратковременность Амарнского периода. Обреченность религиозной реформы Эхнатона. Жреческая реакция. Возвращение к идеализации образа в портретном искусстве. Портрет Рамзеса II. Пещерные храмы в Абу-Симбеле.

2.1.4. Поздний Египет (XI – IV вв до н.э.)

Сложная политическая обстановка в стране. Эkleктизм в искусстве этого периода. Отсутствие условий для развития художественного творчества.

Тема 2.2. Искусство античного общества

2.2.1. Эгейское искусство (XVIII–XI вв. до н.э.)

Общее понятие об Эгейской или Крито-Микенской культуре. Районы распространения. Культурные центры.

Архитектура Крита. Большой Кносский дворец. Дворец в Фесте. Городской дом Крита. Фрески Кноса: “Собиратель цветов”, “Игры с быками”, “Парижанка”. Грифоны Тронного зала. Пластина Крита. Ее реалистический характер. Образы человека и животного. Вазовая роспись. Стили “Кармарес”, “Морской”, “Дворцовый”.

Развитие центров Эгейской культуры на материке. Дворцы-крепости Тиринфа и Микен. Мегароны, купольные гробницы, крепостные стены. Шахтовые гробницы и их инвентарь: стелы, золотые маски, ювелирные изделия, произведения торевтики, керамики. Расцвет Микенской культуры в IV – XIII вв до н.э. Живопись Микен. Фрески из Дворца Тиринфа: “Охота на кабана”, “Девушка на колеснице”. Пластика. Львиные ворота.

Падение центров Эгейского мира в XII – XI вв. до н.э.

2.2.2. Искусство Древней Греции

Периодизация искусства Древней Греции. Связи между Эгейской и Греческой культурами.

2.2.2.1. Искусство Греции XI – IX вв. до н.э. (т.н. гомеровская эпоха)

Сложение греческих мифов о богах и героях.

Керамика и ее орнаментация. Дипилонские вазы. Мелкая глиняная и бронзовая пластика. Появление реалистической тенденции в изображении человека и животного.

2.2.2.2. Архаическое искусство (к VIII – VI вв. до н.э.)

Утверждение рабовладельческого способа производства. Образование городов-государств (полисов). Греческая колонизация на юге Италии, в Сицилии, Египте, Киренаике, на берегах Эгейского, Мраморного и Черного морей.

Связь Греции с культурами Востока.

Развитие реалистичных черт в искусстве.

Архитектура. Храм – ведущий тип общественного здания.

Сложение дорического ордера. Храм Геры в Олимпии. Базилика в Пестуме. Формирование ионического ордера. Храмы Артемиды в Эфесе. Сокровищница в Дельфах.

Связь пластики с архитектурой. Курсы. Коры. Попытки передачи движения. Мифологические образы. Фигуры атлетов.

Вазопись. Чернофигурная техника. Зарождение в к. VI в. До н.э. краснофигурной техники вазописи.

2.2.2.3. Искусство классической Греции.

Расцвет греческого рабовладельческого общества в V в. до н.э. Персидские войны и их значение в формировании патриотического самосознания древнего эллина. Преодоление архаических традиций. Сложение ордерной системы в архитектуре. Создание нового “классического” стиля.

Творчество Пифагора Регийского.

Скульптуры Мирона: “Дискобол”, “Афина и Марсий”. Творчество Фидия, его монументальные произведения.

Афинский Акрополь. Архитектура и скульптурное убранство.

Творчество Поликтета: “Дорифор”, “Амазонка”, “Диадумен”.

Пелопонесская война в последней четверти V века до н.э. Экономический и политический кризис. Архитектура последней четверти V в. до н.э. Гипподам Милетский. Планировка городов. Появление коринфского ордера. Эрехтейон – шедевр зодчества этого времени. Развитие живописных элементов в скульптуре. Новый подход к изображению божества. Алкамен и его “Афродита в садах”. Развитие портрета реалистического направления – скульптор Димитрий из Алопеки.

2.2.2.4. Искусство Греции IV в. до н.э.

Разложение греческой демократии, падение гражданских идеалов. Развитие идеалистической философии.

Архитектура ионийского и коринфского ордера. Эволюция театральных сооружений. Театр в Эпидавре. Мавзолей Галикарнасский.

Скульптор Скопас. Новые художественные приемы Скопаса для передачи эмоциональных состояний. Выражение трагического конфликта. Пракситель. Гедонизм его творчества. Афродита Книнская, Гермес Олимпийский. Значение Скопаса и Праксителя для последующего художественного творчества.

Завоевание Греции Македонией. Монархия Александра. Два направления в искусстве этого времени: индивидуализация, психологизм (Лисипп) и идеализация, классицизм (Леохар).

Живопись классической Греции IV-I веков до н.э. Полигнот (V в.), Апеллес (IV в.). Применение в живописи IV века линейной перспективы.

2.2.2.5. Искусство эллинизма (к. IV в. до н.э. – I в. до н.э.)

Эллинистическая эпоха как новый этап рабовладельческого общества. Распад державы Александра Македонского и образование эллинистических держав. Рост новых городов: Александрия, Антиохия, Пергам. Развитие науки и техники. Отмирание мифологического отношения к природе. Эпикурейская и стоическая философские школы. Религиозный синкретизм.

Архитектура. Увеличение масштаба строительства и появление новых типов сооружений. Планировка городов и развитие в ней принципов Гипподама Милетского. Жилой дом и его оформление. Архитектура дворцов.

Скульптура. Развитие традиций великих греческих мастеров IV века. Портрет в раннем эллинистическом искусстве (портреты Диодоха, Демосфена; Харес и его “Колосс Родосский”). Новая функция скульптуры – украшение садов, парков, помещений.

Александрийская школа. Интерес к интимным чувствам человека, бытовому жанру, природе.

Пергамская школа. Патетический характер произведений. Пергамский алтарь. Дары Аттала. Традиции Скопаса и Лисиппа. “Афродита Милосская”, Группа “Менелай с телом Петрокла”.

Родосская школа – поздний эллинизм. Подчеркнутая патетика. Идеи безысходности и подчиненности человека судьбе. Натуралистичность приемов. Апполоний и Тавриск: “Казнь Дирки”. Агесандр, Полидор, Афинодор: “Лаокоон” (I в. до н.э.).

Примеры творчества новоаттической школы: “Бельведерский торс”. “Кулачный боец”. Завоевание эллинистических городов Римом в II – I вв. до н.э.

2.2.3. Искусство Древнего Рима.

Общие сведения об этрусском искусстве. Периодизация римского искусства.

2.2.3.1. Рим республиканского периода.

Рост городов и монументальное строительство. Материалы и конструкции. Храм Весты на форуме. Архитектура форума Романум.

Пластика. Культ предков как предпосылка развития портрета.

Живопись. I-й “помпеянский” стиль. Его художественные особенности.

Социально-экономический строй Римской державы в II – I вв. до н.э. Диктатура Цезаря. Падение Республики.

2.2.3.2. Искусство ранней империи (I в. до н.э.)

Принципат Августа. Роль искусства в прославлении императорской власти. Классицистическое направление в искусстве.

Архитектура. Применение греческой ордерной системы. Форум Августа. Алтарь мира. Театр Марцелла. Мавзолей Августа.

Скульптура. Идеализирующие портреты императора и членов его семьи. Портреты Августа, Ливии, Гая Цезаря. Реалистический характер портретов частных лиц.

Живопись. II и III “помпеянские” стили.

Искусство времени Нерона и династии Флавиев (2-я половина I века). Восстание в провинциях. Иудейская война.

Пышность архитектуры времени Флавиев. Колизей. Арка Тита. “Золотой дом” Нерона.

Скульптура. Яркая психологическая характеристика портретов этого времени.

Живопись. IV “помпеянский” стиль.

2.2.3.3. Искусство Римской империи II в. н.э.

Политический и экономический подъем в I-ю половину II века.

Искусство времени Траяна. Форум и колонна Траяна.

Искусство в правление Адриана. Пантеон – разработка внутреннего убранства. Вилла Адриана. Грандиозность масштабов строительства и признаки эклектизма.

Скульптура. Подражание греческому портрету I – IV вв. н.э. Портреты Антиноя.

Искусство времени Антонина Пия и Марка Аврелия.

Религиозный синкретизм. Борьба художественных направлений. Строительство многоэтажных домов. Храм Антонина и Фаустины. Скульптура. Рельефы колонны Марка Аврелия. Расцвет психологического портрета.

2.2.3.4. Искусство Римской империи III – IV вв н.э.

Кризис рабовладельческого общества и его мировоззрения. Распространение христианства. Варваризация римской культуры. Монументально-репрезентативный стиль архитектуры. Термы Каракаллы, Арка Септимия Севера. Педантизм скульптурного портрета. Изображения Каракаллы, Филиппа Араба.

Константин и его религиозная политика. Основание Константинополя. Базилика Максенция. Арка Константина. Портрет Константина.

Роль античной архитектуры и художественного творчества в развитии европейского искусства.

Раздел 3. Искусство Средневековья

Тема 3.1. Особенности периода

Определение средневекового искусства как искусства периода формирования и расцвета феодального строя. Исторические условия развития средневекового искусства. Периодизация. Господство религиозного мировоззрения и его влияние на искусство. Народные истоки средневековой художественной культуры.

Тема 3.2. Раннехристианское искусство

Общая характеристика. Создание основных типов храмов, формирование иконографии и символики. Раннехристианское искусство как связующее звено между Средневековьем и античной традицией.

Архитектура. Базилика, ее происхождение, форма и конструкция (собор Сан Пьетро и др.). Центрические постройки Рима (мавзолей Санта Констанца, Сан Стефано Ротондо). Равенна – мавзолей Галлы Плацидии.

Развитие иконографии в росписях катакомб и монументальных росписях первых христианских храмов. Техника мозаики и ее происхождение.

Причины огромного распространения скульптуры в раннехристианском искусстве. Рельефы саркофагов. Мелкая пластика – слоновая кость, резьба по дереву.

Тема 3.3. Искусство Византии

Хронологические рамки искусства Византии. Исторические условия формирования художественного творчества. Роль дворца и церкви. Значение культуры эллинистического Востока и Рима для развития византийского искусства.

VI – VII вв. Разнообразие культовых построек. Храм Св. Софии в Константинополе. Новизна и смелость его конструкции. Новое в решении внутреннего пространства.

Монументальная живопись. Величие и роскошь изображений. Параллельное развитие символики и повествовательных циклов. Декорировка Св. Софии в Константинополе, мозаики церкви Успения в Нике, мозаики в Равенне.

VIII – XII вв. Иконоборчество. Второй расцвет византийского искусства в XI – XII веках. Инженерные особенности крестово-купольного храма. Килиссе-Джами в Константинополе. Канон в иконографии церковных росписей. Порядок размещения изображений в храме. Вклад Византии в развитие монументально-декоративного искусства и синтезе искусств.

XIII – XIV вв. Четвертый крестовый поход. Захват Константинополя крестоносцами. Византия при Палеологах. Сущность “Палеологовского ренессанса”. Мозаики Кахрие-Джами в Константинополе (1303). Распространение фрески. Фрески храмов в Мистре (XIV – XV вв.). Иконопись. Миниатюра.

Тема 3.3. Искусство Западной Европы

3.3.1. Дороманский период

Западная Европа VI – VIII вв. Начало формирования феодализма. Роль римско-католической церкви.

Художественная культура VI – VIII вв. Античная и “варварская” традиция. Проникновение декоративных мотивов Востока. Широкое распространение “полихромного

стиля” (оружие, украшения, утварь из металла со вставками цветного камня, стекла или эмали). Резьба по дереву, преобладание декоративных форм, условность изображения человеческой фигуры.

Христианизация Европы. Строительство храмов. Первый расцвет книжного искусства. Монастырские скриптории и изготовление иллюстрированных рукописей. Роль орнамента в их оформлении. Меровингская миниатюра. Ирландская миниатюра. Инициалы, составленные из фигур рыб, птиц, животных.

Искусство каролингской империи. Подъем искусства, его придворный характер. Термин “Каролингский ренессанс”. Его смысл. Каролингские базилики и центрические храмы. Капелла в Аахене. Каролингская миниатюра. Разнообразие школ и основные памятники книжного искусства. Широкое распространение мелкой пластики.

3.3.2. Романское искусство. (XI – XII вв)

Европа в период зрелого феодализма. Общеевропейский характер романского стиля. Ведущая роль зодчества в искусстве этого периода. Его стилистические особенности и основные строительные приемы. Крупнейшие монастыри Европы как центры формирования романской архитектуры. Планировка и застройка городов.

Франция: церковь монастыря в Клуни, соборы в Отэне и Ангулеме. Церковь св. Трофима в Арле.

Германия: соборы в Майнце, Шпейере, Вормсе.

Италия: собор и “падающая” башня в Пизе.

Испания: замок Алькасар в Сеговии.

Изобразительное искусство романского периода. Скульптурное убранство храмов. Появление рельефов на наружных стенах и порталах церквей. Светские изображения в романских храмах. Сюжеты, идущие от литературы, античных мифов, образы народных верований. Отказ от зрительной иллюзии пространства и объема. Строгое соблюдение иерархии, произвольность пропорций.

Франция: порталы в Муассакке и Отэне. Скульптура фасада церкви Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье. Росписи Сен Саверн сюр Гартан.

Германия: деревянные распятия и статуи, рельефы ограды хора в Бамберге.

Особенности изобразительного искусства других стран Западной Европы в романский период.

3.3.3. Готическое искусство. (Конец XII – XIV вв)

Крестовые походы. Расцвет средневековых городов, их борьба с феодалами. Городские коммуны. Появление городских школ и скрипториев. Университеты. Схоластика и учения, оппозиционные римско-католической церкви. Развитие светской литературы на национальных языках. Куртуазная повесть и роман.

“Готика” – происхождение и условность термина. Ведущая роль архитектуры. Подъем городского строительства.

Развитие техники. Готическая система конструкций. Нервюрный свод. Роль витражей в архитектуре собора.

Франция: соборы Парижа, Амьена, Реймса. Поздняя готика – усиление декоративного начала. Собор в Руане. Аббатство Мон Сен Мишель.

Германия: тип “зальных” церквей. Соборы в Кельне, Фрейбурге, Марбурге.

Англия: соборы в Солсбери, Линкольне, Уэльсе.

Изобразительное искусства готики. Изобилие скульптуры на фасадах соборов. Появление круглой пластики и ее иконография. Роль символики и аллегии. Возрастающий интерес к реальности: индивидуализация лиц, изображение современных костюмов, оружия.

Франция: простота и одухотворенность скульптуры первой половины XIII века. Фигуры северного портала трансепта Шартрского собора, фигуры собора в Амьене и др. Усиление светского начала (фигуры портала собора в Реймсе).

Германия: Скульптуры “золотого портала” во Фрейберге, рельефы соборов в Страсбурге, Бамберге и Магдебурге. Скульптура Наумбургского собора как вершина немецкой готики.

Расцвет готического витража и миниатюры.

Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения

Тема 4.1. Особенности периода

Возрождение как величайший прогрессивный переворот во всех сферах жизни европейского общества. Особенности культуры Возрождения. Развитие естественных наук, литературы, искусства. Пафос познания мира и человека.

Народные основы искусства Возрождения, преодоление абстрактности, мистицизма. Развитие реализма. Возникновение станковых форм искусства. Значение античного наследия. Синтез архитектуры и живописи.

Периодизация искусства Возрождения в Италии и в других странах Европы.

Тема 4.2. Искусство Возрождения в Италии

4.2.1. Проторенессанс

Политическая раздробленность страны. Рост торговли и производства. Зарождение капиталистических отношений. Города – государства. Появление литературы на народном итальянском языке. Творчество Данте, Петрарки, Боккаччо.

Искусство Италии во второй половине XIII века. Скульптура как ведущий вид художественного творчества. Николо Пизано (ок. 1225 - 1280). Джованни Пизано (ок. 1250 - 1320). Византийское влияние и его роль в формировании искусства Чимабуэ, Дуччо. Пьетро Каваллини.

Искусство Италии в XIV веке. Значение Флоренции как ведущего центра культуры. Джотто (1266 - 1337). Реалистическая трактовка религиозной темы и выработка новых изобразительных приемов. Передача объемности человеческих фигур. Пространственное расположение пейзажных и архитектурных фонов. Росписи в капелле дель Арена в Падуе и др. Монументальный характер искусства Джотто. Значение его художественной реформы для развития искусства Возрождения. Двойственный черты культуры этого времени. Симоне Мартини.

4.2.2. Раннее Возрождение

Расцвет городов-государств в XV веке. Развитие науки и техники. Распространение гуманизма. Основные центры культуры и искусства итальянского Возрождения. Изучение законов перспективы, строения и пропорций человеческого тела, использование античного наследия. Демократический характер искусства раннего Возрождения.

Архитектура. Филиппо Брунеллески (1377 - 1446). Купол Флорентийского собора, капелла Пацци. Развитие типа дворцовых сооружений (палаццо) во Флоренции. Леон Батиста Альберти (1404 - 1472), его деятельность как теоретика, архитектора и инженера.

Скульптура. Донателло (1386 - 1466). Героизированный образ нового человека в его творчестве: “Св. Марк”, “Св. Георгий”. Конный памятник Гаттамелатты в Падуе. Лоренцо Гиберти (1378 - 1455). Северные и восточные двери Флорентийского баптистерия. Лука дела Роббиа (ок. 1400 - 1482) и распространение скульптуры в технике майолики.

Живопись. Мазаччо (1401 - 1428). Яркость красок. Выразительность человеческих отношений и чувств. Овладение линейной и воздушной перспективой. Росписи капеллы Бранкаччи. Творчество Фра Беато Анжелико (1387 - 1455). Паоло Учелло (1397 - 1475). Андреа дель Кастаньо (1423 - 1457).

Искусство Флоренции второй половины XV века. Тирания Медичи во Флоренции. Лоренцо Великолепный и его двор.

Сандро Боттичелли (1444 - 1510). Противоречивый характер его творчества: “Весна”, “Рождение Венеры”. Черты экзальтации и элементы архаизации в поздних работах Боттичелли.

Пьеро делла Франческа (1416 - 1492). Монументальность и величавость его композиций. Гармоническая завершенность и обобщенность форм. Передача красками ощущения света и воздуха. Росписи в церкви Сан-Франческо в Ареццо. Теоретические труды Пьеро делла Франческа.

Андре Мантенья (1431 - 1506). Его вклад в изучение перспективы и анатомии человека. Фрески в церкви Эремитани в Падуе. Росписи в Мантуе и их значение в развитии группового портрета и новых принципов монументальной живописи.

Джованни Беллини (1430 - 1516) – представитель Ренессанса в венецианской живописи. Его роль в развитии колоризма в искусстве Венеции. “Мадонна со святыми”.

4.2.3. Высокое Возрождение

Изменение общественного строя в Италии. Переход ведущей роли в искусстве от Флоренции к Риму и Венеции. Утверждение идеала гармонически развитого прекрасного человека. Совершенство мастерства. Кратковременность расцвета Высокого Возрождения.

Леонардо да Винчи (1452 - 1519) – ученый и художник. “Мадонна Бенуа”, “Поклонение Волхвов”, “Св. Иероним”, “Мадонна в скалах”, “Тайная вечеря” – новизна композиционного построения, глубина психологического решения темы. “Джоконда” – портрет нового типа. Школа Леонардо в Милане.

Рим как центр Высокого Возрождения в Италии.

Донатو Анджело Браманте (1444 - 1514) – крупнейший зодчий Рима. Работа над возведением собора Святого Петра в Ватикане.

Рафаэль (1483 - 1520). Росписи ватиканских станц: “Афинская школа”, “Изгнание Илиодора”. Росписи Фарнезины. “Сикстинская мадонна”. Рафаэль как архитектор, его участие в строительстве собора Святого Петра. Школа Рафаэля.

Микеланджело (1475 - 1564) как представитель Высокого Возрождения и один из последних защитников гуманистических идеалов в искусстве. Образ могучего и прекрасного человека в его искусстве. Пластические произведения Микеланджело: “Давид”, надгробие Юлия II, мраморные фигуры для капеллы Медичи, бюст Брута, Пьета Ронданини. Живописные полотна работы Микеланджело: “Святое семейство”, картон “Битва при Кашине”. Фрески Сикстинской капеллы в Ватикане как одно из величайших созданий Возрождения. Трагический характер поздних произведений Микеланджело. Основные архитектурные работы – лестница Лауренцианы, Площадь Капитолия, купол собора Святого Петра.

Тема 4.2.4. Высокое Возрождение в Венеции.

Особенности венецианской культуры XVI века. Джорджоне (1476 - 1510). “Юдифь”, “Гроза”, “Концерт”, “Спящая Венера”. Поэтический строй образов, связь человека с природой, богатство колористических решений, новое понимание пейзажа.

Тициан (1477 - 1576). Реализм и жизнеутверждающий характер его творчества. “Любовь небесная и земная”, “Вознесение Мадонны”, “Мадонна Пезаро”, “Венера Урбино”. Цельность и яркость характеров в портретном наследии Тициана. Нарастание психологизма в его поздних работах. Отражение кризиса культуры Возрождения в “Оплакивании Христа” и “Святом Себастьяне”.

Экономический и политический кризис Италии в середине XVI века. Укрепление католической церкви. Наступление на реформацию. Понятие “маньеризм”. Утрата интереса к правдивому изображению реальности, вычурность, манерность художественного языка. Мастера маньеризма: Джулио Романо (1492 - 1546), Якопо Понтормо (1494 - 1556), Россо (1494 - 1541), Пармиджанино (1503 - 1540), Бронзино (1503 - 1573), Вазари (1511 - 1574), Бенвенуто Челлини (1500 - 1571).

Позднее возрождение в Италии. Угасание Ренессанса во второй половине XVI века и рождение новой художественной культуры. Сложность, неоднородность искусства этой поры.

Андреа Палладио (1518 - 1580) – крупнейший зодчий позднего Возрождения. Его основные работы. Палладио как теоретик и его влияние на европейскую архитектуру.

Паоло Веронезе (1528 - 1588). Декоративный характер живописи. Сюжеты с изображением пиров и празднеств. Росписи в вилле Мазер и др. Картины “Брак в Кане”, “Пир в доме Левия” и др.

Якопо Тинторетто (1518 - 1594). Сложность его творчества – реализм в сочетании с экзальтацией и мнѣристской изощренностью форм. “Чудо св. Марка”, “Спасение Арсиной”, “Тайная Вечеря”.

Тема 4.3. Искусство Возрождения в странах Европы

4.3.1. Своеобразие “северного Возрождения”

Его сходство и отличие от итальянского искусства. Преобладание эмпирического восприятия. Отсутствие античных традиций. Интерес к реальным условиям жизни человека. Новая техника масляной живописи. Зарождение портрета, бытового жанра и пейзажа в религиозной картине.

4.3.2 Нидерланды

Расцвет городов в конце XIV – начале XV вв., развитие в них бюргерской культуры. Формирование нидерландской школы живописи. Развитие реализма. Живопись как ведущий вид искусства.

Губерт (? - 1426) и Ян (1390 - 1441) ван Эйки и их творения. Гентский алтарь. Мастерство индивидуальной характеристики в портретах, тонкость изображения природы, передача материального качества предметов.

Робер Кампен (ок. 1318 - 1444) – как один из основоположников нидерландской школы живописи.

Рогир ван дер Вейден (1399 - 1464) – готические традиции и черты реализма в его творчестве.

Гуго ван дер Гус (ок. 1435 - 1482) – экспрессивность и драматизм образов. Острота реалистической характеристики. Алтарь Портинари.

Иероним Босх (ок. 1450 - 1516) – аллегорический смысл его алтарных композиций, переплетение в них фантастики и реальности.

Борьба направлений в нидерландской живописи XVI века. Распространение “романизма” – т.е. ориентации на итальянскую живопись.

Заметные представители этого направления Ян Госсарт (ок. 1475 - 1536) и Лука Лейденский (ок. 1489 - 1533).

Питер Брейгель (1525/30 - 1569) – величайший художник XVI века. Новая демократическая тематика, использование народных пословиц, развитие повествовательного жанра и пейзажных композиций. “Зимний пейзаж с охотниками”, “Крестьянский танец”, “Слепые”.

4.3.3. Германия

Германия XV – XVI вв. Раздробленность немецких земель и неравномерность их экономического развития. Живучесть готики в искусстве Германии. Немецкая живопись XV века. Мартин Шонгауэр (ок. 1435 - 1491) – крупнейший художник Германии XV века.

Немецкая живопись XVI века. Расцвет искусства в период реформации и крестьянской войны.

Альбрехт Дюрер (1471 - 1528) – величайший художник немецкого Возрождения. График и живописец. Серия гравюр на дереве “Апокалипсис”. Интерес к перспективе и пропорциям тела, поиски образа гармонического человека (“Адам и Ева”). Гравюры на меди – “Рыцарь, смерть и дьявол”, “Святой Иероним”, “Меланхолия”. Портреты бюргеров.

Матиас Грюневальд (Нитхарт) (ок. 1480 - 1528). Преувеличенная экспрессия и трагизм его образов. Готические черты в его искусстве (“Изенгеймский алтарь”).

Лукас Кранах старший (1472 - 1558) – реализм ранних портретов, черты манерности и стилизации в поздних работах.

Ганс Гольбейн младший (1497 - 1543) – крупнейший немецкий портретист XVI века. Простота и выразительность исполненных им портретов.

Угасание немецкого Возрождения в годы феодальной реакции.

4.4.4. Франция

Франция в период Столетней войны и после ее завершения. Сложение национального государства. Абсолютистский строй. Рост городов. Борьба королевской власти с феодалами.

Зарождение Ренессанса во французском искусстве XV века. Творчество Жана Фуке (ок. 1420 - 1480). Его портреты.

Французское искусство XVI века. Франция – классическая страна абсолютистского государства. Развитие гуманизма во Франции. Влияние итальянского искусства. Развитие новых форм в архитектуре. Строительство Лувра архитекторами Гужоном и Леско. Светский жизнелюбивый характер французского Возрождения. Портреты, исполненные Франсуа Клуэ (1510 - 1572). Распространение карандашного портрета. Значение приезжих итальянских мастеров (Леонардо да Винчи и др.) и стремление к сохранению самобытности французского искусства.

4.4.5. Испания

Особенности исторического развития страны. Стойкость средневековых традиций. Влияние на искусство религиозной мистики.

Эль Греко (ок. 1541 - 1614) – как представитель испанского эпохи Возрождения. Его знаменитое произведение – “Похороны графа Оргаса”. “Вид Толедо в грозу”, “Апостолы Петр и Павел” из серии “Апостоладос”. Выдающееся значение творчества Эль Греко и его особое место в европейской живописи XVI века.

Раздел 5. Искусство европейских стран XVII в.

Тема 5.1. Историческая ситуация в Европе в XVII веке.

Ранние буржуазные революции, народные восстания. Феодально-католическая реакция. Развитие абсолютизма. Возникновение ярко выраженных национальных школ и разнообразие идейно-художественных исканий и развитие основных стилей (барокко и классицизм). Их содержание и выразительные особенности. Выделение самостоятельных жанров в живописи. Особенности реализма XVI века.

Тема 5.2. Искусство Италии XVII века.

Формирование и развитие барокко в Италии. Ведущая роль архитектуры. Церковное и дворцовое строительство. Характер синтеза в архитектуре барокко. Основные черты итальянского барокко. Реалистические течения в итальянской живописи XVII века.

Архитектура. Джакомо делла Порта (1541 - 1608). Церковь дель Джезу как образец католических церквей Европы XVII – I-й половины XVIII века. Строительство вилл и разбивка парков.

Зодчество во времена расцвета барокко. Лоренцо Бернини (1599 - 1680). Его постройки и архитектурно-декоративные сооружения. Площадь перед собором Святого Петра в Риме и проект башен главного фасада. Сложность, подчеркнутая барочность архитектурно-декоративных работ Бернини. Сень под куполом собора св. Петра. Алтарь св. Терезы, лестница Ватиканского дворца, фонтан на площади Навона.

Франческо Борромини (1590 - 1667). Представитель наиболее крайних тенденций в римском барокко. Изошренность композиционных приемов. Церкви Сан-Карло и Сан-Иво. Волнообразные поверхности фасадов, сложность плановых и пространственных решений.

Изобразительное искусство. Академическое раннебарочное направление в итальянском искусстве XVII века. Болонская академия братьев Карраччи. Отношение академизм к искусству высокого Возрождения и античности. Черты эклектики и абстрактная нормативность академизма. Стремление к декоративности, идеализации образов.

Творчество братьев Карраччи. Лодовико (1555 - 1619), Агостино (1558 - 1601), Аннибале (1560 - 1609). Создание нового типа алтарной картины. Преодоление традиций

маньеризма. Академический рисунок и его роль в воспитании художника. Академический или героический пейзаж. Склонность к идеализации в творчестве братьев Карраччи.

Второе поколение академистов. Доменикино, Гвидо Рени, Гверчино. Канонизация академических принципов творчества.

Микеланджело да Караваджо (1574 - 1610) – глава реалистического направления в итальянской живописи XVII века. Демократические тенденции в его искусстве. Бытовая тематика и натюрморт. Реалистическая трактовка религиозных сюжетов, введение в религиозные картины народных образов. Ранние произведения: “Вахх”, “Лютник” и др. Поиски большого монументального стиля в его зрелом и позднем творчестве. Драматизм и глубокая человечность работ этого периода. Живописные приемы в картинах Караваджо: “Положение во гроб”, “Успение Марии”. Значение наследия Караваджо для развития искусства Италии и других стран Европы XVII века.

Сальватор Роза (1615 - 1673) и Лука Джордано (1632 - 1705) как представители итальянского барокко.

Джованни Лоренцо Бернини (1598 - 1680) как крупнейший мастер скульптуры барокко. Реалистические тенденции в творчестве Бернини, сочетание их с патетикой и условностью. Работы для собора св. Петра в Риме. Создание им нового типа барочного парадного портрета. Монументально-декоративные работы – надгробия, фонтаны.

Тема 5.3. Искусство Фландрии XVII века

Нидерландская революция конца XVI века и ее исход. Разделение Нидерландов. Сохранение во Фландрии господства Испании. Фламандское искусство как выражение национального самосознания народа. Сочетание барочной декоративности и реалистических тенденций. Ведущее значение живописи и ее расцвет в первой половине XVII века.

Питер Пауль Рубенс (1577 - 1640) как глава фламандской школы и один из крупнейших мастеров европейской культуры XVII века. Глубокая национальная основа живописи Рубенса и творческое претворение достижений итальянских мастеров. Жизнеутверждающий характер его творчества. Широта интересов. Тематическое богатство картин. Своеобразие живописной манеры, творческих поисков, композиционных приемов, новое понимание движения. Рубенс – художник, гуманист, дипломат. Основные этапы его искусства. “Союз Земли и Воды”, “Снятие с креста”, “Персей и Андромеда”, цикл “История Марии Медичи”, декоративные композиции, связанные с приездом в Антверпен Фердинанда. Рубенс – портретист: “Камеристка”, “Шубка”, портрет Елены Фоурман с детьми. Влияние творчества Рубенса на фламандскую школу живописи.

Антонис Ван Дейк (1599 - 1641) как один из крупнейших портретистов прошлого. Создание им типа аристократического портрета. Ван Дейк как мастер рисунка и офортист. Значение Ван Дейка для развития английской художественной школы.

Якоб Иордане (1593 - 1678). Его связь с фламандской народной жизнью, реалистический характер его творчества. “Сатир в гостях у крестьянина”, “Бобовый король”. Усиление декоративных барочных тенденций в позднем творчестве.

Развитие во фламандском искусстве XVII века изображений охоты и натюрморта. Их декоративный характер. Франс Снейдерс (1579 - 1657), Ян Фейт (1611 - 1661).

Жанровая живопись во Фландрии. Андриан Браувер (1605/06 - 1638). Связь искусства Браувера с голландской школой. Характерные для него бытовые сюжеты. Психологическая выразительность образов. Пейзажи Браувера. Их новаторский характер. Давид Тенирс младший (1610 - 1690). Интерес к анекдотичности, стремление к идеализации жанровых тем. Упадок фламандской живописи.

Тема 5.4. Искусство Голландии XVII века.

Особенности социально-экономического развития Голландии и обусловленный ими характер голландского искусства. Преобладающее значение живописи в художественной жизни страны. Особое место голландской живописи в западноевропейском искусстве. Развитие реалистических жанров: портрет, пейзаж, натюрморт. Особое место бытового

жанра в голландской живописи и его многообразии. Эволюция голландского искусства на протяжении XVII века от демократизма, народности и утверждения реалистических принципов в I-й половине столетия к постепенной утрате прогрессивных художественных идеалов к концу столетия.

Ян ван Гойен (1596 - 1656). Создание национального пейзажа.

П. Клас, В. Хеда – развитие натюрморта в их творчестве.

Франс Хальс (1580/85 - 1666) – крупнейший мастер голландского реалистического искусства первой половины XVII века. Народно-демократические тенденции его творчества. Портреты Хальса. Особенности живописи Хальса. Его место в развитии голландского искусства.

Голландская бытовая живопись. Жанровая живопись и творчество одного из крупнейших художников Голландии Вермеера Дельфтского (1632 - 1675). Его живописные приемы, особенности колорита, мастерство передачи освещения, пространства, материальности предметов. Творчество Адриана ван Остаде (1610 - 1685), Яна Стена (1626 - 1679), Габриэля Метсю (1629 - 1667), Герарда Терборха (1617 – 1681).

Рембрандт ван Рейн (1606 - 1669) – центральная фигура голландской школы XVII века и величайший художник-реалист в западноевропейском искусстве. Глубина и разносторонность его творчества. Психологизм Рембрандта. Художественный метод, живописные приемы. Рембрандт – офортист. Эволюция творчества мастера. Основные произведения: “Флора”, “Анатомия доктора Тюльпа”, “Снятие с креста”, “Даная”, “Ночной дозор”, “Блудный сын” и др. Своеобразие трактовки образа человека в портретах зрелого и позднего периода.

Голландская пейзажная живопись периода расцвета. Пауль Поттер (1625 - 1654) как мастер пейзажа и художник-анималист. Якоб ван Рейсдааль (1629 – 1682) – крупнейший пейзажист голландской школы. Сочетание реалистических тенденций и фантазии в его творчестве. Создание монументального образа природы. Эмоциональная насыщенность его пейзажей. “Европейское кладбище”, “Болото”. Гоббема и его пейзажное творчество.

Голландский натюрморт середины и второй половины XVII века. А. Бейерен, В. Кальф. Упадок реализма в голландской живописи.

Тема 5.5. Искусство Испании в XVII веке.

Особенности исторического развития Испании XVII века. Реакционный характер испанского абсолютизма. Слабое развитие буржуазии. Роль католической церкви и инквизиции в Испании. Значение героических традиций периода Реконквисты и их роль в развитии передового испанского искусства. Реализм испанской литературы конца XVI – начала XVII века (Сервантес, Лопе де Вега).

Архитектура испанского барокко. Собор в Гренаде.

Раскрашенная деревянная скульптура, ее народные корни. Драматизм, яркая эмоциональность образов.

Испанская живопись. Хосе Рибера (ок. 1591 - 1652) – первый крупный художник испанского реализма. Народные образы в его картинах на религиозные сюжеты. Преобладание драматических тем. Основные работы: “Мучение св. Варфоломея”, “Св. Инесса”, “Хромоножка”, “Обручение св. Екатерины”, офорты Рибера.

Франсиско Сурбаран (1598 - 1664). Его религиозная живопись. Сочетание аскетической суровости с материальной конкретностью и реалистическим раскрытием образов. Монументальность и выразительность искусства Сурбарана. Основные произведения: цикл картин на сюжеты легенды о св. Бонавентуре, “Св. Лаврентий” и др. Портрет и натюрморт в его творчестве.

Диего Веласкес (1599 - 1660) – величайший художник Испании и крупнейший представитель реализма. Ранний период творчества. Жанровые картины из испанской народной жизни (“Бодегонес”). Демократизм Веласкес, утверждение в его творчестве духовной красоты и достоинстве простого человека. Реалистическая трактовка

мифологических сюжетов (“Вакх”, “Кузнеца Вулкана”). Веласкес как исторический живописец (“Сдача Бреды”). Портретное творчество. Гуманизм в изображении людей, отвергнутых обществом (портреты шутов, “Эзоп”). Позднее творчество Веласкеса как высший этап в развитии испанского реализма. Значение мастера для последующего развития реалистического искусства.

Бартоломе Эстебан Мурильо (1617 - 1682) – представитель испанского искусства середины и второй половины XVII века. Эволюция Мурильо от суровой сдержанности и строгой правдивости к идеализированному сентиментальному искусству.

Упадок реализма в испанской живописи к концу XVII века.

Тема 5.6. Искусство Франции XVII века.

Общая характеристика социально-экономического и политического положения Франции. Борьба за национальное объединение как важнейшая прогрессивная особенность исторического развития страны в этот период. Расцвет абсолютизма. Соотношение классовых сил Франции в начале XVII века. Народные движения. Расцвет философии, литературы и изобразительного искусства. Два этапа в развитии французского искусства.

5.6.1. Французское искусство первой половины XVII века.

Архитектура. Ее переходный характер. Жак Ламерсье, его работа в Лувре и Версале. Франсуа Мансар. Замок Мэзон.

Французская живопись первой половины XVII века. Разнообразие направлений в живописи Франции этого времени.

Придворно-аристократическое направление. Симон Вуэ (1590 - 1649). Его роль в распространении форм барокко. Декоративный характер его искусства.

Реалистическое направление. Творчество Жака Калло (1592 - 1635), Жоржа де ла Тура (1593 - 1652).

Братья Ленен и развитие крестьянского жанра. Луи Ленен и его ведущее значение в развитии реализма XVII века. Демократизм, поиски монументальной значительности в трактовке образов. Живописное мастерство. Основные работы: “Трапеза крестьян”, “Семейство молочницы” и др.

Классицизм первой половины XVII века. Основные черты и идейное содержание. Прогрессивный характер классицизма этого периода. Никола Пуссен (1594 - 1665) – величайший французский художник XVII века, отразивший в своем творчестве передовые гуманистические и общественные идеалы эпохи. Философская значимость произведений. Близость его искусства философии Декарта, трагедиям Корнеля. Роль античности и итальянского искусства в формировании мастерства Пуссена. Поиск разумной гармонии и героики в образе человека и природы. Враждебность Пуссена барочному придворному ремеслу. Религиозная и историческая живопись Пуссена. Творческий метод, работа над композицией. Основные работы: “Смерть Германика”, “Царство Флоры”, “Спящая Венера”, “Танкред и Эрминия”, “Пейзаж с Полифемом” и др.

Клод Лоррен (1600 - 1684) – представитель классицистического пейзажа. Идиллический характер его работ. Мастерство передачи света. Значение творчества Лоррена в развитии пейзажа.

5.6.2. Французское искусство второй половины XVII века.

Царствование Людовика XIV как кульминационный момент в развитии французского абсолютизма. Искусство на службе монархии. Основание и реорганизация Академии живописи и скульптуры. Централизация и регламентация художественной жизни. Характер французского классицизма второй половины XVII века.

Архитектура. Так называемый стиль Людовика XIV. Создание архитектурной Академии. Крупное дворцовое и парадно-декоративное строительство. Особенности композиции дворцовых сооружений. Преобладание в них парадных помещений, анфиладного принципа их группировки. Строгость построения основных членений при пышности в разработке и особенно во внутренней отделке. Замок в Во-ле-Виконт.

Версальский дворцовый ансамбль как выдающийся памятник французской архитектуры 2-й половины XVI века – архитекторы Лево, Жюль Ардуэн Мансар, Лебрен, Ленотр. Клод Перро (1618 - 1688). Восточный фасад Лувра. Жюль Ардуэн Мансар (1646 - 1686). Собор Инвалидов. Вандомская площадь в Париже.

Живопись. Шарль Лебрен (1619 - 1690) как глава и наиболее типичный представитель официального придворного искусства. Его руководящая роль в художественной жизни Франции 2-й половины XVII века. Пьер Маньяр, его монументально-декоративные работы и портреты. Гиацинт Риго, Никола Ляржильер – мастера придворного парадного портрета.

Скульптура. Развитие декоративной пластики, связанной с архитектурой и садово-парковым искусством. Жирардон, Кузевокс. Пьер Пюже (1620 - 1694) и его особое место в скульптуре этого времени. Драматизм и жизненная выразительность его работ (“Милон Кротонский”, “Отдыхающий Геракл”).

Расцвет прикладного искусства во второй половине XVII века. Шпалеры, изделия из серебра. Мебель А.Ш.Буля.

Раздел 6. Искусство Европы и США XVIII века

Тема 6.1. Век просвещения

Восемнадцатый век как век Просвещения и подготовки французской буржуазной революции. Французская буржуазная революция и ее роль в развитии мировой культуры. Основные европейские художественные школы XVIII века.

Тема 6.2. Искусство Франции XVIII века

6.2.1. Искусство Франции первой половины XVIII века

Углубление классовой борьбы во Франции XVIII века. Развитие абсолютизма и дворянской культуры. Развитие капиталистических отношений. Роль “третьего сословия” в борьбе против феодализма. “Эпоха Просвещения” в борьбе против феодализма. “Эпоха Просвещения” в развитии французской культуры. Материализм XVIII века и энциклопедисты. Два основных направления: придворно-аристократическое (рококо) и реализм. Связь реалистического искусства с передовой общественной мыслью. Развитие нового классицизма в середине XVIII века. Ведущая роль Франции и Парижа в художественной культуре.

Архитектура. Градостроительство Франции середины XVIII века. Создание парадных декоративных ансамблей в центре города. Разработка типа городского дома. Создание особняков “между двором и садом”. Смена анфиладного принципа компактной группировкой мелких комнат.

Живопись первой половины и середины XVIII века. Антуан Ватто (1684 - 1721). Его жанровые картины (“Савояр”), военные сцены (“Тяготы войны”). Связь Ватто с театром. “Галантные празднества”. Мечтательность, поэтизация образов в творчестве Ватто. Острая жизненная наблюдательность и мастерство передачи тончайших оттенков чувств и настроений. Развитие реалистического жанра и портрета в его творчестве (“Итальянские актеры”, “Жилль”, “Портрет Патера” и др.). “Вывеска Жерсена” как важный итог мастера.

Жан-Батист Симеон Шарден (1699 - 1779) – крупнейший представитель реализма середины XVIII века. Шарден как живописец быта и выразитель этических идеалов третьего сословия. (“Молитва перед обедом”, “Прачка”, “Чистильщица репы” и др.). Натюрморты. Утверждение художественной ценности повседневной жизни и материального мира. Мастерство тональной живописи. Влияние Шардена на современных ему художников.

Мастера реалистического портрета. Жан Батист Перроно. Морис Кантен Латур.

Живопись рококо, ее декоративный характер. Франсуа Буше (1703 - 1770) – мастер рококо. Нарядность живописи Буше, преобладание эротических сюжетов. Подчинение образного смысла живописи декоративно-развлекательным задачам.

Скульптура середины XVIII века. Творчество Гийома Кусту, его монументальные скульптуры и портреты. Жан Батист Пигаль.

6.2.2. Искусство Франции второй половины XVIII века

Общественные отношения во Франции перед революцией 1789 года. Развитие просветительной материалистической философии. Культ разума и природы. Эстетика Дидро, его теория идеала. Борьба за реализм социально-воспитательную ценность искусства. Зарождение нового типа классицизма во французской архитектуре, скульптуре, живописи.

Архитектура. Поиски стиля. Классицистический характер архитектуры этого времени. Основные постройки. Жак Анж Габриэль (1669 - 1782): Малый Трианон в Версале, площадь Согласия в Париже. Ж. Суффло и его Пантеон в Париже. К. Н. Леду (1736 - 1806).

Живопись. Сложный, противоречивый характер исканий 2-й половины XVIII века. Жан Батист Грез (1725 - 1805). Жанровые картины, портреты, “головки”. Черты сентиментализма во многих его работах. Нравоучительный характер творчества, проповедь буржуазной морали. Оноре Фрагонар (1732 - 1806). Борьба декоративных и реалистических тенденций в его творчестве. Пейзаж 2-й половины XVIII века. Гюбер Робер – мастер декоративной пейзажной живописи, предромантические черты его искусства.

Скульптура. Фальконе (1741 - 1791). Его работы в Париже и в Петербурге. Жан Антуан Гудон (1741 - 1829) – крупнейший скульптор-реалист. Портреты Гудона: “Вольтер”, “Вольтер в кресле”, “Бюффон”, “Франклин”, “Вашингтон”.

6.2.3. Искусство периода Французской буржуазной революции XVIII века.

Дальнейшее развитие нового классицизма. Его активный гражданский характер. Отличие классицизма XVIII века от классицизма XVII века.

Жак Луи Давид (1748 – 1825) – художник Французской революции. Дореволюционные произведения Давида: “Клятва Горациев”, “Брут”. Классицизм как средство возвышения гражданских доблестей. Политическая деятельность Давида в период революции. Обращение к изображению героических событий современности (“Клятва в зале для игры в мяч”, “Убитый Лепелетье”, “Смерть Марата”). Идейная значительность реализма Давида. Портреты этого времени.

Перерождение революционного классицизма в академизм.

Тема 6.3. Искусство Италии в XVIII веке.

Последний расцвет венецианской школы в XVIII веке. Ее живописные достижения.

Джованни Батиста Тьеполо (1696 - 1770) – крупнейший художник венецианской школы XVIII века. Росписи в дворцах и церквях Венеции, в Вюрцбурге, в мадридском королевском дворце. Грандиозный размах, высокие декоративные качества искусства Тьеполо. Усиление иллюзорных элементов в росписях. Главенство живописи над архитектурой при оформлении интерьеров. Богатство замыслов, многообразие решений.

Развитие пейзажа в венецианской живописи, так называемой ведуты. Творчество Антонио Канале (Каналетто, 1697 - 1768) и Бернардо Белотто (1720 - 1780). Франческо Гварди (1712 - 1793).

Рим XVIII века как международный центр художественной жизни и художественного образования. Открытие Геркуланума и Помпеи. Рост классицистических тенденций в художественном творчестве.

Тема 6.4. Английское искусство XVIII века.

6.4.1. Особенности буржуазного развития Англии

Промышленный переворот XVIII века. Развитие философии, науки, литературы. Расцвет английской живописи. Обострение социальных противоречий и его отражение в борьбе художественных направлений.

6.4.2. Английская живопись I-й половины XVIII века.

Уильям Хогарт (1697 - 1764) – художник-реалист. Жанровые картины и гравюры. Обличительная тенденция его искусства. Серии “Карьера Мота”, “Модный брак” и др. Роль сатиры в искусстве Хогарта. Его эстетические взгляды (“Анализ красоты”). Хогарт как зачинатель критического реализма в западно-европейском искусстве нового времени.

Формирование и расцвет портретной школы. Джошуа Рейнольдс (1723 - 1792). Творческий метод художника, его основные работы (“Джен Харингтон”, “Лорд Хитфильд”, “Д-р Джонсон” и др.) Рейнольдс – первый президент Академии, его речи об искусстве. Томас Гейнсборо (1727 - 1788). Особенности его живописной манеры и колорита. Основные работы: “Голубой мальчик”, “М-с Грэхем”, “Дочери художника”, “Прогулка” и др.

Раздел 7. Искусство первой половины XIX века

Тема 7.1. Новая эпоха в мировом искусстве

Французская революция 1789 года как начало этого периода. Ее воздействие на последующее историческое и культурное развитие Европы. Борьба прогрессивных и реакционных сил в искусстве XIX века. Основные художественные течения: классицизм, романтизм реализм, импрессионизм и их место в художественной культуре. Формирование нового типа реализма после 1789 года. Конкретное изображение явлений социальной действительности. Показ революционной борьбы народа. Развитие исторического жанра. Особое значение бытового жанра. Нарастание и углубление антибуржуазной направленности.

Тема 7.2. Искусство Франции первой половины XIX века.

Общественные отношения в эпоху наполеоновской империи и реставрации.

Архитектура. Классицизм начала XIX века (так называемый “стиль ампир”). Персье и Фонтен – арка на площади Карусель. Вивьон – церковь Магдалины, Лепер и Годуэн – Вандомская колонна.

Живопись. Позднее творчество Давида. Давид – живописец империи (“Коронация Жозефины” и др.). Разрыв между исторической живописью Давида и его реалистическим портретом. Антуан Гро (1771 - 1835). Реалистические и романтические тенденции в его искусстве. (“Наполеон на Аркольском мосту”). Жан Огюст Доминик Энгр (1780 - 1867) – центральная фигура французского классицизма. Противоречивость творчества Энгра: мастерство реалистического рисунка и поиски отвлеченного идеального стиля в исторической живописи (“Зевс и Фетида”, “Обет Людовика XIII”).

Тема 7.3. Искусство Испании в конце XVIII – начале XIX веков

Франсиско Гойя (1746 - 1828) – великий художник испанского народа.

Испания под гнетом абсолютизма и инквизиции. Воздействие идей французской революции на творчество Гойи. Серия офортов “Капричос”, их реалистическая сущность и критический характер. Утверждение красоты и значительности народных образов: “Одетая маха”, “Обнаженная маха”, “Посол французской республики Гиймардэ”. Резкая критика испанской реакции (“Семейный портрет Карла IV”). Связь творчества Гойи 1800-х – 1810-х годов с национально-освободительной борьбой испанского народа против Наполеона (“Расстрел повстанцев”, серия офортов “Бедствия войны”). Драматизм этих работ. Позднее творчество Гойи (росписи “Дома глухого”, серия “Диспарате”).

Связь Гойи с испанской революцией 1820 – 1823 гг. Лучшие реалистические произведения этого периода (“Кузнецы”, “Водоноска”). Значение творчества Гойи для дальнейшего развития передового реалистического искусства.

Тема 7.4. Искусство Англии первой половины XIX века

Англия как передовая капиталистическая страна XIX века. Демократические тенденции в английском изобразительном искусстве и развитии английского реалистического пейзажа.

Джон Констебль (1776 - 1837). Пейзажные этюды с натуры, новое отношение к природе, обостренное чувство изменчивости и многообразия красоты, эмоциональность ее восприятия. Разработка пленера. Основные работы – “Телега для сена”, “Собор в Солсбери”, “Скачущая лошадь”, “Хлебное поле” и др.

Джозеф Уильям Тернер (1775 - 1815). Черты романтизма в его пейзажах. Интерес к передаче необычных состояний природы, свето-воздушных эффектов (“Последний рейс

корабля “Смелый””, “Дождь, пар и скорость”). Акварели Тернера. Склонность к фантастическим сюжетам.

Тема 7.5. Романтизм во французском искусстве XIX века

Обострение классовой борьбы во Франции в годы Реставрации (1815 - 1830). Зарождение и развитие романтизма. Романтическое движение 1810-х – 1830-х годов как выражение демократических идеалов эпохи. Интерес к национальной средневековой истории к национальному своеобразию, к Востоку, к литературным сюжетам. Борьба романтизма против норм и канонов классицизма. Художественные особенности романтизма. Новое понимание светотени, композиции, живописных проблем, рисунка.

Теодор Жерико (1791 - 1824). Трагическая напряженность и драматизм работ. “Плот Медузы”.

Эжен Делакруа (1798 - 1863) – центральная фигура романтической школы и один из крупнейших мастеров европейской живописи. Пафос работ Делакруа. Поиск героических образов. Слияние романтических и реалистических элементов: “Ладья Данте”, “Резня на Хиосе”, “Свобода, ведущая народ”. Делакруа после революции 1830 года. Декоративность поздних работ. Влияние Делакруа на развитие живописи.

Франсуа Рюд (1784 - 1855) – ведущий мастер романтической скульптуры. “Марсельеза”.

Тема 7.6. Искусство Германии первой половины XIX века

Неравномерность развития немецкой культуры первой половины XIX века. Расцвет литературы и музыки и относительное отставание живописи, скульптуры, архитектуры.

Немецкий романтизм. Его созерцательный, социально пассивный характер. Идеализация средневековья, мистицизм как черты немецкой романтической эстетики и изобразительного искусства. Основные представители немецкого романтизма: Филипп Отто Рунге, Каспар Давид Фридрих. “Назарейская школа”, ее представители: Ф. Овербек, П. Корнелиус. Ретроспективный характер искусства назарейцев. Господствующее положение назарейцев в художественных академиях Германии.

Тема 7.7. Искусство Франции в середине и второй половине XIX века

Франция в период июльской монархии и Второй империи (1830 - 1870). Консолидация демократических сил, подъем революционного движения. Значение революции 1830 года, рабочих восстаний и особенно революции 1848 года для развития культуры и искусства.

Сложение критического реализма, его связь с демократическими традициями романтизма.

Оноре Домье (1808 - 1879) – великий мастер критического реализма во Франции. Острота политической сатиры. Борьба с июльской монархией. Литографии “Законодательное чрево”, “Улица Транснонен”. Серии “Добрые буржуа”, “Люди юстиции”. Живопись Домье: “Прачка”, “Любитель гравюр”, “Вагон третьего класса” и др.

Развитие реалистического пейзажа. Барбизонская школа. Изучение и воспроизведение барбизонцами родной природы. Творчество Теодора Руссо (1812 - 1867) – интерес к повседневным, обыденным мотивам природы. “Вид в окрестностях Гранвиля”. Жюль Дюпре. Романтическая взволнованность его лучших работ. “Морской отлив в Нормандии”. Шарль Добиньи (1817 - 1876) – лирическая тонкость его пейзажей. “Облачный день” и др.

Камилл Кору (1796 - 1875) - мастер интимного пейзажа. Эмоциональная приподнятость искусства Кору. “Порыв ветра”, “Колокольня в Дуэ” и др. Мастерство передачи света и воздуха.

Жан Франсуа Милле (1814 - 1875) – выдающийся художник-реалист. Демократические и критические тенденции реализма Милле. Изображение крестьянского труда (“Сеятель”, “Собирательницы колосьев”). Резко критический характер ряда работ (“Человек с мотыгой”, “Отдых виноградаря”). Создание монументального и поэтического образа крестьянина, высокое моральное и гуманистическое значение искусства Милле.

Гюстав Курбе (1819 - 1877) – его место в развитии французского реализма. Изображение повседневной действительности. Эпическая и монументальная трактовка жанровой картины (“После полудня в Оране”, “Дробильщики камня”, “Похороны в Оране”) как правдивое изображение типов буржуазного общества.

Раздел 8. Художественные течения в искусстве XX века

Тема 8.1. Особенности периода

Резкое обострение борьбы двух культур на рубеже XIX – XX веков. Распространение идеалистических и мистических идей в буржуазной философии, эстетике, искусстве. Демократический протест против господствующей реакционной тенденции. Появление первых элементов социалистической идеологии в искусстве конца XIX – начала XX веков.

Особенности развития архитектуры этого времени. Возникновение стиля “модерн” («ар нуво») во Франции, “югендстиль” в Германии.

Тема 8.2. Искусство конца XIX века

8.2.1. Французское искусство конца XIX – начала XX века

Франция после Парижской коммуны. Наступление реакции. Дальнейшее развитие реализма и борьба крупнейших художников с салонно-академическим искусством. Особенности развития французского искусства последних десятилетий XIX века. Поиски новых средств художественной выразительности. Развитие импрессионизма.

Эдуард Мане (1832 - 1883) – один из выдающихся мастеров живописи. Жанровое разнообразие творчества Мане. Связь с классической традицией прошлого (“Олимпия”, “Завтрак на траве”), сцены современной жизни (“Музыка в Тюильри”, “Завтрак в мастерской”, “Бар в Фоли-Бержер”), портреты, натюрморты, пейзажи. Обновление цветовой палитры, смелость колористических решений. Завоевания в передаче света и воздуха. Влияние Мане на художников-импрессионистов.

Эдгар Дега (1834 - 1917). Жанровые картины. Черты иронии в его искусстве. Тема театра в творчестве Дега. Выразительность рисунка, композиционные поиски.

Импрессионизм. Его зарождение на рубеже 1860 – 1870-х годов. Характеристика этого течения. Интерес к современности, стремление к передаче непосредственных зрительных впечатлений. Особое внимание к живописным проблемам, передаче световоздушной среды. Новое понимание композиции. Творчество основных мастеров этого направления. Огюст Ренуар (1841 - 1919). Жизнерадостный характер его творчества. Клод Моне (1840 - 1926). Развитие импрессионистического пейзажа. А.Сислей. К.Писсаро. Кризис импрессионизма в середине 1880-х годов.

Неоимпрессионизм Ж.Сера и П.Синьяка и теория “научного импрессионизма”.

Постимпрессионизм. Стремление преодолеть созерцательность импрессионизма в творчестве художников, условно объединяемых понятием “Постимпрессионизм”. Поль Сезанн (1839 - 1906). Поиски закономерностей в изображении реального мира. Синтез формы и цвета. Влияние Сезанна на дальнейшее развитие искусства. Винсент Ван Гог (1853 - 1890). Драматизм и глубокая человечность лучших работ. Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка. Поль Гоген (1848 - 1903). Поиски эстетического идеала в искусстве средневековья, древнего Востока, в творчестве “примитивных” народов. “Живописный символизм” Гогена. Анри Тулуз-Лотрек (1864 - 1901). Критическое изображение изнанки парижской жизни. Острота характеристики представителей парижской богемы. Роль Тулуз-Лотрека в развитии плаката.

Французская скульптура. Огюст Роден (1840 - 1917). Особенности его творчества, основные работы.

8.2.2. Искусство Германии конца XIX – начала XX веков.

Германия в конце XIX века. Ускоренное развитие капиталистических отношений. Переход к эпохе империализма и резкое обострение социальных противоречий.

Демократические тенденции в немецком искусстве конца XIX – начала XX веков. Кэте Кольвиц (1867 - 1945) – крупнейший немецкий график. Изображение жизни, страданий и борьбы немецкого народа в ее искусстве. Серии “Восстание ткачей”, “Крестьянская война”. Их значение для формирования социалистического реализма в европейском искусстве XX века.

Тема 8.3. Искусство Европы XX века

Особенности развития мирового искусства перед Великой Октябрьской социалистической революцией и после нее. Расхождение путей развития различных направлений в искусстве.

Распространение упадочных тенденций в искусстве последних лет XIX века и в особенности в начале XX века. Антигуманистический характер буржуазной культуры XX века в целом. Отказ от решения больших общественных проблем. Уход в область узких формально-технических исканий. Индивидуалистическое понимание свободы творчества. Рост субъективизма. Отражение в искусстве борьбы двух культур. Развитие элементов социалистического реализма в капиталистических странах. Критический реализм.

Характеристика основных направлений в развитии архитектуры в Европе XX века.

8.3.2. Искусство Франции XX века

Группа “диких” (“фовистов”). Программа фовистов, их декоративные искания, интерес к живописно-колористическим проблемам. Анри Матисс (1869 - 1954).

Альбер Марке (1875 - 1947) – выдающийся мастер пейзажной живописи, выразитель реалистических тенденций. Поиски синтетического образа природы.

Кубизм, его возникновение (1908), его художественные принципы. Широкое распространение кубизма в 1910 – 1920-е годы. Основоположники кубизма во французском искусстве – Пабло Пикассо и Жорж Брак.

Пабло Пикассо (1881 - 1973). Его место в искусстве XX века. Сложный характер творчества. Участие в антрепризах С.П. Дягилева. Общественная деятельность Пикассо.

Французская скульптура XX века. Антуан Бурдель. Аристид Майоль.

Усиление демократических тенденций в связи с борьбой против фашизма в Испании, в период второй мировой войны и после ее окончания. Творчество Пикассо в 1930-х – 1950-х годах. Его стремление откликнуться на крупнейшие события истории (“Герника”, “Убийство в Корее” и др.).

Реалистическое движение художников младшего поколения. А.Фужерон.

8.3.3. Искусство Германии XX века

Развитие экспрессионизма. Неоднородность этого течения. “Левое” крыло экспрессионистов. О. Дикс. Его антивоенные работы. Гросс и его политическая сатира. Экспрессионизм в скульптуре и его преодоление – Э. Барлах.

Творчество Кете Кольвиц после первой мировой войны.

8.3.4. Искусство Италии XX века

Формалистические течения в итальянском искусстве XX века. Футуризм. У. Боччиони и Д. Северини.

“Метафизическая” живопись де Кирико.

Итальянское искусство после второй мировой войны. Движение к реализму. Ренато Гуттузо и др. Борьба реалистических тенденций и неоавангарда в итальянском искусстве.

Тема 8.4. Искусство США XX века

Распространение формалистических течений. Абстракционизм и сюрреализм, их идейная и политическая реакционность. Антигуманистическая и антинародная сущность модернистских направлений, уничтожение образного начала, отказ от изобразительности.

Новые школы модернистского искусства: поп-арт как антитеза беспредметничеству абстракционистов; оп-арт; кинетическое искусство; “Минимальное искусство”; “Земляное искусство”; “Гиперреализм” и др.

Реалистические тенденции в творчестве художников Р. Генри, Дж. Беллоуз, Д. Слоун. Творчество Рокуэла Кента, Р. Соьера, А. Рефрежье и других.

Тема 8.5. Искусство Латинской Америки XX века

Подъем художественной жизни в странах Латинской Америки в XX веке. Монументальная живопись Мексики и ее крупнейшие представители: Х.К.Ороско, Д.Ривера, Д.А.Сикейрос. Развитие мексиканской графики: Л.Мендес и др.

Тема 8.6. Искусство Японии XX века

Проникновение модернизма в японскую художественную культуру XX века как результат включения страны в общее русло развития капиталистических держав. Двойственность и противоречивость культуры Японии. Конфликт между национальными традициями и модернистическими влияниями.

Раздел 9. Введение в историю русского изобразительного искусства

Предмет и задачи курса. Своеобразие русского исторического процесса и отражение его в художественной национальной культуре государства. Языческие верования восточных славян, балтийских и угро-финских народов. Византийская культура и эстетика в религиозной и светской жизни Древней Руси. Русское православие и его особенности.

Появление новых эстетических представлений в конце ХУП - начале ХУШ веков и их развитие в Х1Х – ХХ веках. Особенности развития изобразительного искусства в ХХ веке.

Раздел 10. Искусство Древней Руси ХП-ХУП вв

Тема 10.1. Искусство Древней Руси.

Сложение средневековой художественной культуры и мировоззрения в X-XIII веках.

Образование Киевской Руси. Укрепление связей с Византией и Болгарией, Западной Европы. Христианизация Руси. Взаимовлияния христианства и язычества. Использование местных традиций в архитектуре.

Крестово-купольный храм как модель Мира. Храмовый синтез искусств. Средневековый канон. Принципы построения крестово-купольного храма и его символика. Местные влияния на формы византийской традиции в культовой архитектуре Киева и регионов Киевской Руси Х1-Х11 веков. Мозаики и фресковая живопись Х1-Х11 веков. Принципы декорирования и византийское искусство. Символика иконы и иконостаса. Основные идеологические, технические и художественные принципы иконописи.

Тема 10.2. Формирование местных художественных школ в Х1-ХШ веках.

Историческая, экономическая и культурная ситуация в русских землях домонгольского периода. Дробление Киевской Руси на независимые княжества. Рост городов. Новый центр силы - Владимиро-Суздальское княжество в Х1-ХШ веках. Белокаменное культовое и светское строительство во Владимире. Романские влияния, языческие элементы в архитектуре и скульптурном убранстве владимирских храмов домонгольского времени.

Развитие местных архитектурных школ и центров иконописи в Киеве, Новгороде, Пскове. Стилиевые особенности местных школ.

Тема 10.3. Развитие местных художественных школ и формирование московской художественной традиции в Х1У-ХУ веках.

Специфика новгородского политического устройства. Новгород и Западно-Европейская экономическая среда. Боярство и роль вече в жизни города.

Обострение социальных противоречий в жизни города в Х1У веке. Развитие элементов новой городской культуры. Роль торговых и ремесленных сословий.

Своеобразие новгородской архитектуры и декоративного оформления новгородских церквей.

Монументальная живопись в новгородских храмах, их своеобразие. Философский смысл творчества Феофана Грека. Близость взглядов Феофана идейным установкам исихазма. Его работы в церкви Спаса Преображения на Ильиной улице.

Новые черты в росписях церквей Спаса Нередицы, на Волотовом поле и Федора Стратилата на Ручье.

Стилевые особенности икон новгородской школы.

Псков

Особенности географического положения и политического строя Пскова. Вхождение в Новгородское княжество с последующим обретением политической и экономической самостоятельности. Роль посадского населения в формировании облика города.

Демократичный характер псковской культуры и отражение ее в архитектуре и иконописи. Сочетание местных и новгородских традиций.

Искусство Москвы (XIV - первая половина XV в.)

Возвышение Москвы в XIV веке. Начало формирования великорусской народности. Роль Сергия Радонежского в духовной жизни и культуре Руси. Куликовская битва.

Искусство и мировоззрение Андрея Рублёва. Эстетические взгляды Андрея Рублева. Гармония нравственного и физического начал в произведениях художника. Фрески и иконостас Успенского собора во Владимире, иконы "Звенигородского чина". Икона "Троица". Философский смысл иконы и её место в русской истории.

Школа Андрея Рублёва как стилевая основа русской иконописи XV века. Формирование стиля московской архитектурной школы. Белокаменная строительная техника. Усложненная планировка храмов, килевидные закомары, луковичные купола,

Тема 10.4. Русское искусство эпохи централизованного государства (вторая половина XV – начала XVI вв.).

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Новое геополитическое положение Московского государства после падения Византии. Эсхатологические настроения и активизация еретических учений. Концепция "Москва-третий Рим" и её роль в Русской культуре. Завершение периода вассальной зависимости от Золотой Орды.

Архитектура московского Кремля последней трети XV века. Успенский и Архангельский соборы, церковь Ризоположения. Итальянские архитекторы московского Кремля. Роль владимирской и псковской традиций в московской архитектуре.

Распространение в иконописи житийных и символично-догматических тем, гимнографического жанра, тем русских святых и подвижников.

Дионисий и его школа. Живопись церкви Рождества Богородицы в Ферапонтове, иконы Митрополит Пётр и Митрополит Алексей. Усложнение цветовой палитры, новые иконографические схемы. Влияние школы Дионисия на стиль немосковских иконописных центров.

Тема 10.5. Русское искусство XVI века, как период упадка средневековой художественной системы.

Превращение Русского централизованного государства в государство многонациональное. Формирование официальной идеологии русского самодержавия. Централизация и регламентация требований к культуре.

Строительство городских и монастырских крепостей. Появление нового типа храма - храма-памятника. Свообразие их композиционных решений. Связь шатровых сооружений с деревянной архитектурой и архитектурой колоколен.

Решение Стоглава по вопросам иконописи. Появление икон иллюстрирующих нравоучительные рассказы-притчи. Изменение характера пейзажа и архитектурного стаффажа в иконописи. С.Ушаков.

"Годуновская" и "строгановская" школы иконописи конца XVI- первой трети XVII веков. Использование приемов миниатюры. Значение орнамента в композиционном построении икон. Формирование царской школы иконописцев.

Тема 10.6. Искусство ХУП века

Развитие политических, торговых и культурных связей с государствами Западной Европы. Укрепление торгового сословия. Реформа и раскол церкви. Возникновение театра. Открытие в Москве Славяно-греко-латинской академии.

Влияние западноевропейской гравюры на основы древнерусской иконописи. Ренессансные и барочные черты в русском искусстве. Ослабление монументальности в каменных культовых постройках. Светский характер посадского церковного строительства. Новые принципы планировки храмов.

Угасание монументальности, усиление повествовательности во фресковой живописи. Новое композиционное расположение сюжетов на стенах и сводах церквей.

Царская школа иконописи и ее связь с традициями Строгановской школы. Эстетические и художественные взгляды С.Ушакова и И.Владимирова. Вопросы иконописания на церковном соборе 1666-1667 годов. Утверждение в иконе новых жанров и светских мотивов. Парсунная живопись конца ХУП века.

Раздел 11. Изобразительное искусство ХУШ- второй половины Х1Х веков

Тема 11.1. Формирование светской художественной культуры в первой четверти ХУШ века. Русское искусство первой трети ХУШ века.

Своеобразие развития России в ХУШ веке. "Европеизация" России. Адаптация достижений западной культуры. Эволюция русского искусства от средневековья к Новому времени. Национальное своеобразие русского искусства, его народность. Стилистическая эволюция искусства ХУШ века (барокко, черты рококо, классицизм, сентиментализм, романтические тенденции).

Тема 11.2. Русское искусство первой трети ХШ века.

Экономическое и политическое положение России в эпоху Петра I. Образование Российской империи. Привлечение в Россию иностранных художников. Обучение русских пенсионеров за границей. Светский характер нового искусства.

Строительство административных, торговых и жилых зданий. "Европеизация" культовой архитектуры. Рациональное планирование городов. Архитектурные приемы начала ХУШ века. Стиль "петровское барокко" в архитектуре.

Элементы средневекового искусства в портретной живописи в первой трети ХУШ века. Связь с парсунной. Освоение новых материалов и живописных приемов. И. Никитин и А.Матвеев - первые русские мастера портрета.

Начало скульптуры в России. Ф.-Б. Растрелли.

Иностранные граверы в России. Фёдор Зубов - первый русский мастер гравюры. Изменение материала и техники гравирования. Использование гравюр на меди как агитационного искусства.

Тема 11.3. Развитие художественной культуры в середине ХУШ века. Расцвет стиля барокко.

Ликвидация бироновщины. Усиление государственных идей в художественной культуре. Роль М.В.Ломоносова в русском просвещении и искусстве.

Основные принципы барокко в философии, искусстве и в жизни. Синтез искусств в эпоху барокко.

Особенности русского барокко. Влияние приемов итальянской архитектуры в монументальной и станковой живописи. В.Растрелли.

Работы русских и иностранных художников. Новые сюжеты в живописи. Рецидивы традиций парсуны и древнерусской живописи. Появление двух типов портретов: парадного и камерного. А.Антропов, И.Вишняков, Ф.Рокотов. Особенности цветовой гаммы. Возрождение мозаики.

Тема 11.4. Эпоха классицизма в России.

Расцвет абсолютистского государства в России. Развитие просветительской философии. Формирование русского классицизма. Периоды развития классицизма в России. Специфика идеологии русского классицизма. Синтез искусств. Три этапа развития классицизма в архитектуре. Основание Академии художеств в Петербурге. Основы академического образования. Иерархия жанров в живописи. Главенство исторической темы. А.Лосенко.

Портретная живопись во второй половине XVIII века. Своеобразие творчества ведущих мастеров. Д.Левицкий, В.Боровиковский. Парадные и камерные портреты. Эмоциональность и психологизм образов. Особенности живописной манеры. Колористические достижения художников.

Подъем монументальной, мемориальной и декоративной скульптуры. Ф.Шубин - мастер скульптурного портрета.

Тема 11.5. Зарождение и эволюция сентиментализма и преромантических тенденций во второй половине XVIII века.

Сентиментализм и просветительские идеи в России. Сочетание сентиментализма и классицизма в творчестве художников. Эмоциональная природа портретных образов. В.Боровиковский.

Становление бытовой живописи. Появление пейзажа как самостоятельного жанра. Развитие идей гуманизма и рост противоречий внутри академического искусства. Зарождение романтических тенденций.

Тема 11.6. Эволюция классицизма в первой половине XIX века.

Русское просвещение в конце XVIII - первой половине XIX века. Национально-освободительный подъем в эпоху Отечественной войны. Усиление реакции после поражения движения декабристов. Кризис крепостничества и рост капиталистических отношений.

Развитие архитектуры в первой трети XIX века. Достижения градостроительства. К.Росси, И.Старов, Д.Кваренги. Разработка идей зрелого классицизма (ампира). Синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Место скульптуры в городском архитектурном ансамбле

Творчество К.Брюллова, А.Иванова.

Тема 11.7. Романтизм в России в первой половине XIX века.

Основные философские и художественные принципы романтизма. Сочетание традиций с современными проблемами. Портрет и автопортрет в творчестве художников. О.Кипренский. Черты романтизма в творчестве русских пейзажистов. С.Щедрин. Особенности воплощения темы, композиции, рисунка, цветового решения в произведениях художников. Проблема цвета, света, воздуха.

Классицизм, романтизм и натурные наблюдения в творчестве художников-живописцев. А.Венецианов. П.Федотов.

Тема 11.8. Становление и эволюция демократического искусства второй половины XIX века.

Развитие капиталистических отношений. Общественные движения в России и их влияние на развитие русского искусства. Общность идей изобразительного искусства литературе, музыке, театре. Формирование и развитие критического реализма. Расцвет станкового и упадок монументального искусства. Организация Артели художников, Товарищества передвижных художественных выставок - новый, общественный тип творческой деятельности. Основные принципы искусства передвижников. Кризис передвижничества в 1890-е годы.

Распад классицизма и развитие историзма в архитектуре середины и второй половины XIX века. Основные принципы историзма. Поиски национального стиля.

Бытовая картина как ведущий жанр в искусстве передвижников. Критическая направленность художников бытового жанра. Создание собирательных, типических образов

представителей различных групп населения. С.Иванов, Г.Мясоедов, В.Маковский, И.Прянишников, И.Репин, К.Савицкий....

Создание образов выдающихся современников, разночинцев, крестьянства. Решение психологических и морально-философских проблем в портрете. И.Крамской, И.Репин, Н.Ге...

Историческая тематика в творчестве передвижников Н.Ге, И.Репин, В.Суриков.

Пейзажная живопись второй половины XIX века. Индивидуальность творческих исканий пейзажистов. Работа художников на природе. Поэтизация русской природы, романтические и эпические тенденции в пейзаже. Ф.Васильев, А.Куинджи, И.Левитан, Д.Поленов, А.Саврасов, И.Шишкин.

Работа художников над проблемами формы, цвета, света.

Раздел 12. Искусство конца XIX- XX веков

Тема 12.1. Поиски новых путей в искусстве конца XIX - начала XX веков.

Активизация художественной жизни России. Снижение интереса к социальным проблемам. Сближение различных форм художественного творчества - живописи, музыки, театра, поэзии и взаимопроникновение жанров. Поиск новых художественных средств выражения. В.Борисов-Мусатов, М.Врубель, К.Коровин, В.Серов. Переосмысление опыта мирового и отечественного искусства. Проблема большого стиля в искусстве XX века.

Архитектура русского "модерна" и его специфические черты. Поиск новой тектоники.

Обновление передвижничества в начале XX века.

Тема 12.2. «Новейшие» течения конца XIX века и предреволюционного десятилетия.

Начало империалистического этапа в развитии России. Подъем демократического движения. Активное развитие художественной жизни.

Признание необходимости свободы творчества. Укрепление связей русского и западноевропейского искусства. Появление большого количества художественных объединений. Мир искусства. Связь искусства с философией, наукой, техникой. Решение проблем синтеза искусств, этюда, композиции, формы, цвета, света, фактуры... Введение искусства в современный быт.

Эстетические программы объединений художников. Своеобразие мировоззрения и художественного языка художников. Символистическая направленность работ художников «Голубой розы». Ориентация на традиции древнерусского искусства (К.Петров-Водкин), Сезанна, фавистов, кубистов («Бубновый валет»), наивного искусства. Появление и развитие новых течений в искусстве (лучизм, футуризм, абстракционизм, аналитическая школа живописи...). В.Кандинский, К.Малевич, В.Татлин, П.Филонов, М.Шагал.

Тема 12.3. Искусство периода Гражданской войны (1917-1920 гг.)

Исторические условия развития страны и искусства после Октябрьской революции 1917 года. Появление новой идеологии в жизни и искусстве.

Первые мероприятия советской власти в области искусства. Разнообразие форм агитационного искусства. План монументальной пропаганды. Отражение в них, революционной романтики, использование новой символики. Работа скульпторов в мелкой пластике, живописцев и графиков в фарфоре. Оформление инсценировок под открытым небом, народных празднеств, агитпоездов.

Развитие политического, героического и сатирического плакатов. Возникновение "Окон РОСТА". Художественные формы характерные для этого вида искусства.

Снижение интереса к станковой картине. Появление работ повествовательного, символично-аллегорического и романтического планов.

Реформа художественного образования. Вхутемас.

Тема 12.4. Искусство 1921-1932 годов.

Окончание Гражданской войны. Образование СССР. Идейная и творческая дифференциация художников. Выставки дореволюционных и возникших после Октябрьской революции творческих объединений. Резолюция ЦК ВКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» (1925).

Художественные и политические задачи художественных объединений. «Общество станковистов», Общество московских художников», «Четыре искусства», «Инхук», «Производственники», «Леф», «Круг». Связь искусства с философией, с новейшими научными открытиями. Работа в области обогащения живописных средств, формы, фактуры, передачи движения... Поиски новых тем. Идеи жизнестроения.

Конструктивизм. Приход художников на производство.

Тема 12.5. Изобразительное искусство 1930-1950-х годов.

Постановление ЦК ВКП(б) "О перестройке литературно-художественных организаций" (1932). Первый Всесоюзный съезд советских писателей (1934). Создание единого Союза советских художников. Создание Всероссийской Академии художеств - единственного центра подготовки кадров художников. Провозглашение метода социалистического реализма как единственного творческого метода в СССР. Неоклассицистические основы идеологии социалистического реализма. Государственное регулирование художественной жизни. Основные политические и художественные идеи и принципы социалистического реализма Художники русского авангарда в новых условиях. Синтез искусств на основе опыта классицизма. Патриотизм как ведущая идеология в искусстве. Обращение художников к героическому прошлому русского народа. Преобладание агитационной тематики. Развитие плаката и сатирической графики. Картины, отражающие жизнь советского народа (Б.Иогансон, А.Дейнека, К.Петров-Водкин, А.Пластов, А.Самохвалов, М.Сарьян...).

Живописный и скульптурный портрет военного времени (П.Корин, А.Матвеев, В.Мухина, М.Нестеров...).

Постановление ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам (1946-1948 гг.) и их роль в развитии советского искусства. Продолжение работы над произведениями, посвященными военной и революционной тематике. Обращение к мирной теме. Развитие пейзажа. Сооружение мемориалов и памятников. Монументально-декоративная скульптура и ее синтез с архитектурой.

Тема 12.6. Изобразительное искусство конца 1950-х-2000-е годы.

XX съезд КПСС - новый этап развития советского государства и общества (1956). Развенчание культа личности И.В.Сталина. Начало процесса демократизации общества (т.н. оттепель). Пересмотр оценок творчества некоторых художников и художественных объединений рубежа XIX-XX веков. Выставка XXX-летие МОССХ в Москве. Поиски новых средств выразительности. "Суровый стиль" в живописи. Симптомы "застоя" в искусстве в искусстве 1970-х годов.

Формирование неофициального искусства в 1960 годы. Стремление сохранить, распространить и развивать традиции русского авангарда 1910-1920-х годов, западноевропейского искусства XX века.

Активизация творческих поисков в 1970-е годы. Демократизация искусства. Разнообразие интерпретации тематических и живописных решений в советской живописи, графике. Достижения монументальной и декоративной скульптуры.

Активизация деятельности неофициальных художников и борьба с ними в конце 1970-х годов. "Бульдозерная выставка" (1974). Вынужденная эмиграция творческих деятелей. Кризис идеологии государственного регулирования искусства.

Осмысление достижений отечественного и мирового искусства XX века в 1980-е-1990-е годы. Легализация неофициального искусства. Образование многочисленных групп художников. И направлений (соц-арт, концептуализм, фотореализм). Поиски и эксперименты

в неизобразительных формах искусства (перформансы, инсталляции...). Их место в процессе развития культуры. Возрождение практики религиозного искусства.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	2	-	-	10	1	-	-	3	1	-	-	3
Раздел 2	8	-	-	20	1	-	-	18	1	-	-	18
Тема 2.1	4	-	-									
Тема 2.2	4	-	-									
Раздел 3	8	-	-	30	1	-	-	18	1	-	-	18
Тема 3.1	2	-	-									
Тема 3.2	3	-	-									
Тема 3.3	3	-	-									
Раздел 4	10	-	-	30	2	-	-	18	2	-	-	18
Тема 4.1	2	-	-									
Тема 4.2	4	-	-									
Тема 4.3	2	-	-									
Тема 4.4	2	-	-									
Раздел 5	8	-	-	20	2	-	-	18	2	-	-	18
Тема 5.1	1	-	-									
Тема 5.2	2	-	-									
Тема 5.3	1	-	-									
Тема 5.4	2	-	-									
Тема 5.5	1	-	-									
Тема 5.6	1	-	-									
Раздел 6	8	-	-	20	2	-	-	18	2	-	-	18
Тема 6.1	2	-	-									
Тема 6.2	2	-	-									
Тема 6.3	2	-	-									
Тема 6.4	2	-	-									
Раздел 7	8	-	-	20	2	-	-	17	2	-	-	17
Тема 7.1	2	-	-									
Тема 7.2	2	-	-									
Тема 7.3	3	-	-									
Тема 7.4	2	-	-									
Тема 7.5	2	-	-									
Тема 7.6	2	-	-									
Тема 7.7	2	-	-									
Раздел 8	8	-	-	20	2	-	-	17	2	-	-	17
Тема 8.1	1	-	-									
Тема 8.2	1	-	-									
Тема 8.3	2	-	-									
Тема 8.4	2	-	-									
Тема 8.5	1	-	-									
Тема 8.6	1	-	-									
Раздел 9	2	-	-	10	2	-	-	9	2	-	-	9

Раздел 10	19	-	-	50	3	-	-	40	3	-	-	40
Тема 10.1	3	-	-									
Тема 10.2	4	-	-									
Тема 10.3	3	-	-									
Тема 10.4	3	-	-									
Тема 10.5	3	-	-									
Тема 10.6	3	-	-									
Раздел 11	19	-	-	50	3	-	-	40	3	-	-	40
Тема 11.1	2	-	-									
Тема 11.2	2	-	-									
Тема 11.3	3	-	-									
Тема 11.4	3	-	-									
Тема 11.5	3	-	-									
Тема 11.6	3	-	-									
Тема 11.7	3	-	-									
Раздел 12	20	-	-	50	3	-	-	40	3	-	-	40
Тема 12.1	4	-	-									
Тема 12.2	4	-	-									
Тема 12.3	4	-	-									
Тема 12.4	4	-	-									
Тема 12.5	4	-	-									
Всего	120	-	-	160	24	-	-	256	24	-	-	256
<i>Консульт.</i>		8		-		8		-		8		-
ВСЕГО		288				288				288		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться посещение постоянных экспозиций в музеях, выставках, просмотр альбомов.

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

Вопросы к 1-му экзамену:

1. Происхождение изобразительного искусства. Специфика художественного творчества. Виды и жанры его проявления.
2. Общая характеристика искусства Древнего Египта.
3. Культура и искусство античного мира. Совершенство форм гуманистического содержания в пластике, вазопиcи и зодчестве.
4. Поп-арт как явление художественной жизни постиндустриальной эпохи.
5. Искусство Древней Греции периода классики.
6. Альтернативные явления в искусстве 1960-х гг.: реализм, абстракционизм, сюрреализм, поп-арт и др.

7. Искусство Древней Греции времен эллинизма.
8. Искусство Древнего Рима республиканского правления. Скульптурный портрет как самобытное достижение мировой культуры. Новшества в бытовом строительстве и государственном зодчестве.
9. Искусство Древнего Рима при императорах. Помпезность архитектурных строений. Роскошь быта. Декаданс как нравственная и эстетическая норма патрицианской элиты.
10. Общие черты искусства народов Средневековья. Родственные приемы в строительстве, сходство иконографических типов, предпочтение одних и тех же колористических гармоний.
11. Стиль модерн и его эстетическая изысканность в живописи, строительстве, декоративно прикладном искусстве.
12. Искусство ранних христиан. Символика и техника исполнения первых икон. Связь раннехристианского творчества с наследием античного мира.
13. Выставочная жизнь Европы в конце XIX века.
14. Романское искусство. Особенности храмового строительства.
15. Художественные центры Европы в середине и конце XIX века (Париж, Мюнхен, Лондон, Вена).
16. Готика. Специфика храмовых сооружений. Развитие художественной иконографии в витражах, книжных миниатюрах и скульптуре.
17. Привлекательные свойства искусства эпохи Возрождения. Новое мировоззрение и отношение к красоте.
18. Жанры живописи, получившие распространение в европейском искусстве.
19. Раннее Возрождение и его художественные итоги.
20. Известные мастера скульптуры XIX века (О.Роден, А. Майоль, К. Миллес).
21. Высокое Возрождение и творчество гениев искусства (Леонардо, Рафаэль, Микеланджело, Тициан).
22. Мастера европейского рисунка. Графические техники: гравюра, офорт, литография, ксилография. Выразительные возможности каждой из техник.
23. Искусство XVII века (барокко, караваджизм, академизм). Принципиальные различия направлений.

Вопросы ко 2-му экзамену:

1. Прославленные садово-парковые ансамбли Европы. Стремление к синтезу зодчества и красоты природы.
2. Искусство Франции XVII в. Общая характеристика.
3. Тема, сюжет и композиция в жанровой живописи. Привести яркие примеры по собственному усмотрению.
4. Искусство Испании XVII в. Общая характеристика. Мастера живописи: Веласкес, Мурильо, Рибера, Сурбаран, Кано.
5. Специфика портретной живописи. Привести примеры парадного, камерного, миниатюрного и интимного портретов.
6. Искусство Фландрии XVII в. Рубенс и его последователи.
7. Признаки и свойства ордерной системы в архитектуре.
8. Искусство Голландии XVII в. Малые голландцы и Рембрандт.
9. Тематический и жанровый круг искусства скульптуры.
10. Классицизм и академизм в Искусстве Европы XVIII в.
11. Искусство шпалеры. Европейские центры ткачества.
12. Ампиризм и рококо в искусстве Европы XVIII в.
13. Специфика искусства книжной иллюстрации. Эволюция книжного убранства от манускриптов до современных технологий. Рукописная книга XX века.

14. Пути развития живописи от романтизма к импрессионизму. Специфика тем, сюжетов и композиционных решений.

15. Задачи и формы монументального искусства. Знаменитые мексиканские муралисты.

16. Особенности и живописные достоинства картин художников-постимпрессионистов.

17. Краткая характеристика современного искусства США. Конфликт между массовой и элитарной культурами.

18. Чем объяснить многообразие художественных методов в искусстве XX века?

19. Особенности художественного языка древнерусской живописи.

20. Монументальная живопись Софийского собора в Киеве.

21. Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII-XIII веков.

22. Новгородская архитектура XI-XV веков.

23. Новгородская живопись XII-XV веков.

Вопросы к 3-му экзамену:

1. Феофан Грек.

2. Архитектура Москвы конца XIУ - начала XV веков.

3. Андрей Рублев.

4. Дионисий.

5. Искусство XV1-XVП веков. Симон Ушаков.

6. Эпоха Петра 1 как этап истории русского искусства.

7. Архитектура Петербурга первой четверти XVШ века. Д.Трезини.

8. Эпоха барокко в России.

9. Искусство портрета второй половины XVШ века.

10. Российская Академия Художеств в XVШ веке.

11. Ф.И.Шубин.

12. Эпоха классицизма в России. Общая характеристика.

13. О.А.Кипренский и особенности русского романтизма.

14. А.Г.Венецианов и его школа.

15. К.П.Брюллов.

16. А.А.Иванов.

17. П.А.Федотов.

18. Товарищество передвижных художественных выставок. Общая характеристика.

19. И.Е.Репин.

20. В.И.Суриков.

21. Пейзажная живопись второй половины XIX века.

22. Н.Н.Ге.

23. Русское искусство на рубеже XIX - начала XX веков. Общая характеристика.

Вопросы к 4-му экзамену:

1. В.А.Серов.

2. М.А.Врубель.

3. К.А.Коровин.

4. Импрессионизм в русской живописи.

5. Художественное объединение «Мир искусства». Общая характеристика.

6. «Союз русских художников». Общая характеристика.

7. Новейшие течения в искусстве России 1910-х годов.

8. В.Э.Борисов-Мусатов.

9. Художники «Голубой розы».

10. К.С.Петров-Водкин

11. «Бубновый валет». Общая характеристика.
12. Футуризм в России.
13. М.Ф.Ларионов, Н.С.Гончарова
14. К.С.Малевич.
15. Аналитическая школа живописи. П.Н.Филонов.
16. В.В.Кандинский.
17. М.З.Шагал.
18. Агитационно-массовое искусство первых лет революции.
19. Ассоциация художников революционной России.
20. Общество станковистов (ОСТ).
21. Советское искусство 1930-х – 1950-х годов.
22. Советское искусство периода Великой Отечественной войны.
23. Новые тенденции в искусстве конца 1950-х - 1970-х годов.
24. Основные тенденции развития искусства 1970-х – 2000-х годов как процесс развития современного русского искусства.

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

Основная литература:

1. История зарубежного искусства. М., 1983.
2. История искусства зарубежных стран. Т. I–IV. М., 1982.
3. История русского и советского искусства. Учебное пособие. (Под редакцией Сарабьнова Д.В.). - М.: 1979.
4. Гришков В. Синхронистическая таблица. Русское изобразительное искусство X в.- 1917 г. В кн. История русского изобразительного искусства. Тематический план курса, списки литературы, контрольные вопросы, синхронистическая таблица. - СПб: 2009.

Дополнительная литература:

Зарубежное искусство

1. Акимова Л. И. Искусство Древней Греции. СПб: Азбука-классика, 2007.
2. Арган Дж. К. История Итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. М.: Радуга, 1990.
3. Арнасон Г.Г. Скульптура Гудона. М., 1982.
4. Арсланов В. Г. История западного искусствознания XX века. М.: Академический проект, 2003.
5. Бутрой Г. Ренуар – мастер импрессионизма. Белфаст. 1996.
6. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Пер. с нем. М.: Шевчук В., 2002.
7. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. СПб: Азбука-классика; СПб, 2007.
8. Гнедич П. П. Всеобщая история искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура. М.: Эксмо, 2002.
9. Гнедич П. П. История искусств. Итальянский Ренессанс: Живопись. Скульптура. Архитектура. М.: Эксмо, 2005.
10. Гоген. Взгляд из России. Альбом-каталог. М.-Л., 1989.
11. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.
12. Григулевич. Сикейрос. М.Ю. 1980.
13. Декоративно-прикладное искусство: Современная энциклопедия / [авт. – сост. Л.В. Варава]. – Ростов н/Д.; Донецк: Феникс: Кредо, 2007.
14. Долт Ф. Французская акварель XIX века. М., 1980.

15. Зедльмайр Ханс. Утрата середины. Революция современного искусства. Смерть света / Пер. с нем. С.С. Ванеяна. М.: Территория будущего, 2008.
16. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. 4-е изд., стереотип. М.: Высш. шк., 2007.
17. Кишникова Е. М. «Византийское возрождение» в архитектуре России: середина 19 начало 20 века. СПб: Искусство, 2007.
18. Классическое искусство от Древности до XX века: Сборник статей Отдела классического искусства Запада Сост. Н.В. Проскурина. – М.: КомКнига, 2007.
19. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств / Пер. с нем. М.: Шевчук В., 2001.
20. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М.: Высшая школа, 1990.
21. Леонард Д.Н. Мир Гейнсборо. М., 1998.
22. Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве. СПб: Азбука, 2001.
23. Мак Г. Гюстав Курбе. М., 1986.
24. Мировая художественная культура. Эпоха Просвещения СПб: Питер, 2008.
25. Мировая художественная культура: В 4 т. СПб: Питер, 2007. Т. III., Кн. 1.: XIX век. Изобразительное искусство, музыка и театр.
26. Мэннеринг Д. Дега /Жизнь и творчество/. М. – Любляна. 1995.
27. Никитюк О. Константин Менье. М., 1974.
28. Оганов А.А. Теория искусства. М.: Изд. дом Междунар. ун-та в Москве, 2008.
29. Основы теории художественной культуры. СПб, 2002.
30. Перрюшо. Гоген. М., 1979.
31. Перрюшо. Жизнь Ренуара. М., 1979.
32. Перрюшо. Жизнь Тулуз-Лотрека. М., 1974.
33. Писсарро Камиль. Письма. Критика. Воспоминания современников. М., 1974.
34. Популярная история живописи: Западная Европа / Авт.-сост. Г. В. Дятлева. М.: Вече, 2001.
35. Ревалд Дж. История импрессионизма. М., 1995.
36. Рожин А. Сальватор Дали: миф и реальность. М., 1992.
37. Садохин А. П. Мировая художественная культура. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
38. Сера Жорж, Синьяк Поль. Письма. Дневники. Литературное наследие. М., 1976.
39. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: в 2 т. М.: Академия, 2007.
40. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: в 2 т. М.: Академия, 2007.
41. Стародубов В.В. Бурдель. М., 1979.
42. Турчин В.С. Теодор Жерико. М., 1982.
43. Тэн И. Философия искусства: Живопись Италии и Нидерландов. М.: Изобразительное искусство, 1995.
44. Харрис Н. Густав Климт. Жизнь и творчество. М.-Любляна. 1995.
45. Хатчисон. Словарь искусств. М., 1996.
46. Холл Джеймс. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1997.
47. Швингхурст Э. Прерафаэлиты. Творчество. М. – Любляна, 1995.
48. Энциклопедия живописи. М., 1997.
49. Яковлева Н. А. Практикум по истории изобразительного искусства: учебно-методическое пособие для художественно-педагогических вузов. М.: Высшая школа.
50. Янсон Х.В. и Энтони Ф.Янсон. Основы истории искусства. СПб, 1996.

Общие работы по истории русского искусства

51. Алленов М.М., Евангулова О.С., Лифшиц Л.И. Русское искусство X - начала XX века. М., 1989.
52. Ильина Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учеб. для бакалавров. М., 2013.
53. Эфрос А. Два века русского искусства. М., 1969.

Искусство Древней Руси

54. Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. М., 1976.
55. Вздорнов Г.И. Феофан Грек. Творческое наследие. М., 1983.
56. Косцова А. Сюжеты древнерусских икон. СПб, 1993.
57. Лихачев Д.С., Лихачева В.Д. Художественное наследие Древней Руси и современность. Л., 1977.
58. Плугин М. Мироззрение Андрея Рублева. М., 1974.
59. Кн. Трубецкой Е. Три очерка о русской иконе. М., 1991.
60. Фрески Ферапонтова монастыря. Авт. вступ. ст. и сост. Данилова. М., 1970.

Искусство XVIII века

61. Левицкий Д.Г. Авт. вступ. ст. и сост. Гаврилова Е.И. М., 1976.
62. Портрет петровского времени. Каталог выставки в ГТГ, ГРМ. Л., 1973.
63. Рокотов Ф.С. Авт. вступ. ст. и сост. Михайлова К.В. Л., 1971.

Искусство первой половины XIX века

64. Брюллов К.П. Авт. вступ. ст. и сост. Брук Я.В. М., 1974.
65. Венецианов и его школа. Авт. вступ. ст. и сост. Смирнов Г. М., 1973.
66. Алленов М.М. Александр Андреевич Иванов. М., 1980.
67. Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. М., 1981.
68. Федоров-Давыдов А.А. Русский пейзаж ХУШ - начала ХХ веков. Очерки. М., 1986.

Искусство второй половины XIX века

69. Государственная Третьяковская Галерея Николай Николаевич Ге (1831-1894). К 180-летию со дня рождения. М., 2011.
70. Левитан И.И. Авт. вступ. ст. и сост. Дружников М. М., 1968.
71. Передвижники. Авт. вступ. ст. и сост. Лебедев А.К. М., 1974.
72. Репин Илья. Живопись и графика. Л., 1985.
73. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIX века. М., 1989.

Искусство конца XIX - начала XX веков

74. Авангард и его источники. Баден-Баден, 1993.
75. Борисов-Мусатов. Авт. вступ. ст. и сост. Русакова А.А. Л., 1975.
76. Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. М., 1980.
77. Врубель М.А. Авт. вступ. ст. и сост. Капланова С.Г. Л., 1977.
78. Давыдова О. Иконография модерна. Образ садов и парков в творчестве художников русского символизма. Буксмарт. 2014
79. Кандинский В.В. Живопись, графика, прикладное искусство. Каталог выставки. М., 1992.
80. Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992.
81. Киселев М. Голубая роза. М., 2013.
82. Костин В.Петров-Водкин. М., 1966

83. Крусанов А. В. Русский авангард: 1907-1932. Исторический обзор. (В 3-х т.). М.: Новое литературное обозрение, 2010.
84. «Мир искусства». Авт. вступ. ст. и сост. Петров В.Н. М., 1975.
85. Павел Филонов и его школа. ГРМ совместно с Городским Кунстхалле. Сб. статей Е.Петрова и Ю.Хартен. Кельн. 1991.
86. Поспелов Г.Г. Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М., 1990.
87. Русакова А.А. Символизм в русской живописи. М.,1995.
88. Русские живописцы начала XX века. (Новые направления). Авт. вступ. ст. и сост. Сарабьянов Д.В. М., 1973.
89. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX - начала XX веков. М., 1993.
90. Серов В.А. Авт. вступ. ст. и сост. Сарабьянов Д.В. М., 1974.

Искусство XX века

91. Авангард остановленный на бегу. Авт. сост. Е.Ф.Ковтун, М.М.Бабаназарова. Л., 1989.
92. Агитация за счастье. Советское искусство сталинской эпохи. Выставка. Пг., 1994.
93. Бобринская Е.А. Концептуализм. М., 1994.
94. Бобринская Е.А. Футуризм. М., 2000.
95. Дадамян Г. Г. Атлантида советского искусства 1917-1991. Часть 1. 1917-1932. М.,2010.
96. 1920-1930. Живопись. Государственный Русский музей. М., 1988.
97. Козлова О.Т. Фотореализм. Альбом. М.,1994.
98. Костин В.И. ОСТ (Общество станковистов). Л., 1976.
99. Ленинградский андеграунд. Начало. Л., 1990.
100. Холмогорова О.В. Соц-арт. М., 1994.

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

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

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Возможность проведения занятий на экспозиции и временных выставках в залах Русского музея.
2. Учебная аудитория, для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
3. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой, комплект репродукций с картин, скульптур и архитектурных сооружений.
4. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
5. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра русского театра

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ КИНО»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:

Дунаевский Алексей Львович, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Песочинский Николай Викторович, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.09.2016, регистрационный номер 2017-10/24

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	История кино
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «История кино» находится во взаимодействии со всем циклом дисциплин истории искусств.

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Эстетика».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	8 семестр: 4 x 9 нед. = 36 часов.	2	34	2 / 72	Экзамен
	9 семестр: 2 x 22 нед. = 44 часов.	2	26	2 / 72	Экзамен
	Всего: 80 час.	4	60	4 / 144	
Очно-заочная	9 семестр: 6 часов.	-	12	0,5 / 18	-
	10 семестр: 6 часов.	3	45	1,5 / 54	Экзамен
	11 семестр: 8 часов.	3	61	2 / 72	Экзамен
	Всего: 20 час.	6	118	4 / 144	
Заочная	9 семестр: 6 часов.	-	12	0,5 / 18	-
	10 семестр: 6 часов.	2	46	1,5 / 54	Экзамен

11 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Экзамен
Всего: 20 час.	4	120	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. История возникновения кинематографа

Тема 1.1. Истоки кино. От «волшебного фонаря» к «живым картинкам».

Тема 1.2. Направления развития кинематографа.

Раздел 2. Подъем американского кино. Творческие поиски

Тема 2.1. Кинематограф США на пути к искусству.

Тема 2.2. Вершинные достижения американского кино на раннем этапе своего развития. Режиссура Д.У.Гриффита.

Раздел 3. Возникновение американской киноимперии. Выдающиеся представители кино США первой трети XX века

Тема 3.1. Творчество Эриха фон Штрогейма.

Тема 3.2. Коммерческий кинематограф Сесила Блаунта Де Милля.

Тема 3.3. Мак Сеннет – родоначальник американской кинокомедии.

Тема 3.4. Документальное кино Роберта Флаэрти.

Тема 3.5. Кумиры публики: Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс.

Раздел 4. Становление национальных кинематографий

Тема 4.1. Кино Великобритании. Брайтонская школа.

Тема 4.2. Кино Италии. Возникновение жанра «пеплум».

Тема 4.3. Кино Скандинавии (Дания, Швеция).

Тема 4.4. Империя «Патэ» и «фильм д'ар».

Раздел 5. Расцвет комедийного кино

Тема 5.1. Карьера Макса Линдера.

Тема 5.2. Рождение бродяжки Чарли.

Тема 5.3. Бастер Китон – комик без улыбки.

Тема 5.4. Гарольд Ллойд – комик без маски.

Тема 6. Развитие кино в Германии

Тема 6.1. Творчество Эрнста Любича.

Тема 6.2. Киноэкспрессионизм. Роли и фильмы Пауля Вегенера. Режиссура Роберта Вине.

Тема 6.3. Кинематограф Фридриха Вильгельм Мурнау.

Тема 6.4. Художественный мир Фрица Ланга.

Тема 6.5. Выдающиеся представители кино Германии немого периода: Георг Вильгельм Пабст, Вальтер Рутман, Лени Рифеншталь.

Раздел 7. Французский киноавангард 1920-х годов

Тема 7.1. Киноимпрессионизм и «Первый киноавангард».

Тема 7.2. «Второй киноавангард». Дадаизм и экстремизм.

Тема 7.3. Сюрреализм во французском кино.

Тема 8. Рождение российского и советского кино

Тема 8.1. Кинематограф дореволюционной России.

Тема 8.2. Становление советского кино.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	10	-	-	7	2	-	-	14	2	-	-	14
Тема 1.1	4	-	-									
Тема 1.2	6	-	-									
Раздел 2	10	-	-	7	4	-	-	16	4	-	-	16
Тема 2.1	4	-	-									
Тема 2.2	6	-	-									
Раздел 3	10	-	-	7	2	-	-	16	2	-	-	16
Тема 3.1	2	-	-									
Тема 3.2	4	-	-									
Тема 3.3	2	-	-									
Тема 3.4	2	-	-									
Раздел 4	10	-	-	7	2	-	-	16	2	-	-	16
Тема 4.1	2	-	-									
Тема 4.2	2	-	-									
Тема 4.3	4	-	-									
Тема 4.4	2	-	-									
Раздел 5	12	-	-	9	4	-	-	16	4	-	-	16
Тема 5.1	2	-	-									
Тема 5.2	4	-	-									
Тема 5.3	2	-	-									
Тема 5.4	4	-	-									
Раздел 6	10	-	-	7	2	-	-	12	2	-	-	14
Тема 6.1	4	-	-									
Тема 6.2	6	-	-									
Раздел 7	10	-	-	7	2	-	-	14	2	-	-	14
Тема 7.1	2	-	-									
Тема 7.2	4	-	-									
Тема 7.3	4	-	-									
Раздел 8	8	-	-	9	2	-	-	14	2	-	-	14
Тема 8.1	4	-	-									
Тема 8.2	4	-	-									
Всего	80	-	-	60	20	-	-	118	20	-	-	120
<i>Консульт.</i>		4		-		6		-		4		-
ВСЕГО		144				144				144		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к экзамену (8 семестр, очная форма обучения и 10 семестр, очно-заочная и заочная формы обучения):

1. Вклад изобретателей кинотехники и пионеров кинематографа в развитие киноискусства.
2. Братья Люмьеры как основоположники документального кинематографа.
3. Процесс сближения и отталкивания кино и театра. Отказ кино от заимствования и обретение специфики.
4. Изобретение Ж.Мельесом собственного киноаппарата и разработка новых способов съемки.
5. Принципиальные отличия феерий Мельеса от фильмов братьев Люмьеров. Два полюса кинематографической образности (фотографичность и театральность, репортажный принцип «жизнь как она есть» и поставленное кинозрелище).
6. Монтаж как важнейшее средство кинематографической образности – важнейшее открытие Ж.Мельеса.
7. Эстетические особенности картин Ж.Мельеса.
8. Жорж Мельес – создатель кинематографического зрелища.
9. Причины, приведшие Ж.Мельеса к краху.
10. Процесс объединения кино и литературы.
11. Причины обретения кино в США большей популярности, чем в Европе.
12. Новаторские приемы съемки и режиссуры в фильмах Эдвина Портера.
13. Процесс захвата американского кинорынка «Компанией кинопатентов» и крах империи Эдисона.
14. Появление «железного сценария» Т.Х. Инса и его основные принципы.
15. Переход на крупный план, как способ усиления авторского и зрительского внимания.
16. Процесс оформления кинематографических нововведений в систему киноповествования.
17. Переход от техники линейного повествования к освоению более сложных элементов киноязыка.
18. Процесс введения крупного плана в монтажный контекст.
19. Отражение в фильме «Рождение наций» большинства новаторских приемов киноповествования.
20. Причины катастрофического провала фильма «Нетерпимость» и его положение в истории кино сегодня.
21. Возникновение и развитие «гриффитовской школы» кинематографа.
22. Основные выразительные средства Штрогейма-актера.
23. Традиции реализма в творчестве Штрогейма-режиссера.

24. Причины поражения Э.Штрогейма в борьбе за обретение свободы самовыражения.
25. Э.Штрогейм, как продолжатель дела Д.У. Гриффита.
26. Влияние, оказанное Э.Штрогеймом на мировое киноискусство.
27. Театральная природа «пышных» постановок С.Б.Де Милля.
28. Морализаторство как один из основополагающих принципов режиссуры Де Милля.
29. Причины успеха фильмов Де Милля у массового зрителя и холодного отношения со стороны американской интеллигенции.
30. Позитивные моменты в коммерческом кино С.Б.Де Милля.
31. С.Б.Де Милль – основатель Голливуда.
32. Основные выразительные средства, используемые в жанре слэпстик.
33. Основные принципы творческого метода Сеннета.
34. Раскройте содержание гэга, как комедийного приема.
35. Чем объяснить столь длительную популярность дешевой и однообразной продукции студии «Кистоун».
36. Что позволило Сеннету превратить комедию из сфотографированной клоунады в жанр киноискусства.
37. Личный вклад М.Сеннета в развитие мирового кино.
38. Принципы работы Флаэрти с непрофессиональными актерами.
39. Можно ли назвать кинематограф Флаэрти постановочным, как это определили кинокритики в 1920-годы?
40. Причины отказа Флаэрти от работы с профессиональными исполнителями.
41. Рассмотрите противоречивую ситуацию: голливудские продюсеры шли навстречу Флаэрти, искали компромиссы, а он – нет, и многие его картины действительно не имели успеха в прокате.
42. Гуманизм и романтизм в творчестве Флаэрти.
43. Режиссура Флаэрти – прямое отражение реальности или сближение с игровым кино?
44. Причины всевозрастающего интереса к творчеству Флаэрти сегодня.
45. Особенности актерского почерка Мэри Пикфорд. Возникновение конфликта между театральными навыками, приобретенными во время работы с Д.Беласко, и требованиями Д.У.Гриффита.
46. Поиск М.Пикфорд новых выразительных средств и импровизации на съемках.
47. Феномен «полианнизма», устойчивой экранной моды, продолженной Джуди Гарланд и Диной Дурбин.
48. Попытка создания «современного типа женщины». Причины творческих неудач Мэри Пикфорд.
49. Карьера Мэри Пикфорд, как воплощение мифа о Великой Американской Мечте.
50. Маленькая Мэри Пикфорд – крупный кинобизнесмен и первая бизнес-леди Голливуда.
51. Эволюция экранных героев Дугласа Фэрбенкса.
52. Роль Дугласа Фэрбенкса в основании Киноакадемии и примирении враждующих киностудий.
53. Турне Мэри Пикфорд и Дугласа Фэрбенкса в СССР. Итоги творческого сотрудничества с режиссером Сергеем Комаровым.
54. Брайтонская киношкола, как основательница техники монтажа.
55. Процесс утверждения позиций приключенческого жанра в английском кинематографе немого периода.
56. Первые экранизации пьес Шекспира, осуществленные У.Г.Баркером.
57. Чарльз Урбан и его вклад в развитие документального кино.
58. Начальный период карьеры Альфреда Хичкока.

59. Творчество Джорджа Альберта Смита и процесс «навязывания зрителю различных точек зрения».
60. Принципиальные отличия английской кинематографии от континентальной и американской.
61. Отражение политического и экономического положения Италии конца XIX века в кинематографе.
62. Габриэль Д'Аннунцио и поэтизация жизни патрицианской знати на итальянском экране.

Вопросы к экзамену (9 семестр, очная форма обучения и 11 семестр, очно-заочная и заочная формы обучения):

1. Джованни Верга – родоначальник итальянского реализма в литературе и кино («веризм»).
2. Артуро Амброзини – основоположник итальянского кино.
3. Путь, намеченный фильмом «Последние дни Помпеи» (1908) Луиджи Маджи.
4. Тенденция героизации прошлого в итальянском кино, как отражение жизни внутри страны.
5. Новаторские приемы режиссера Джованни Пастроне и оператора Сегундо де Шомона.
6. Причины резкого рывка, осуществленного датской и шведской кинематографиями.
7. Что послужило быстрому выходу датских и шведских фильмов на международный рынок.
8. Поиск новых выразительных средств в кино, осуществленный театральной актрисой Астой Нильсен.
9. В чем выразилось внешнее влияние на датское кино. И как датское кино повлияло на остальные кинодержавы.
10. Причины творческой эмиграции из Дании и упадка национального киноискусства.
11. Особенности актерского и режиссерского мастерства Виктора Шестрема.
12. Появление «высокого искусства», как подготовка к созданию «Страстей Жанны д'Арк» (1928). «Система Станиславского» по Дрейеру.
13. Особая роль природы в шведских фильмах немого периода.
14. Раскройте содержание конкурентной борьбы между компаниями Шарля Патэ и Леона Гомона.
15. Какие причины привели к началу шумной компании за производство высокохудожественных фильмов.
16. Триумф и крах «фильм д'ар» во Франции.
17. «Фильм д'ар», как предвестник картин на остросоциальную тематику. Появление фильмов «из реальной жизни».
18. История создания приключенческих сериалов во Франции.
19. Возрождение жанра историко-костюмного фильма.
20. Крупнейшие постановки на библейские и евангельские темы.
21. Творческие направления во французском кино в годы Первой мировой войны.
22. Первые роли Макса Линдера в театре и причина перехода в кино.
23. Выработка Максом Линдером собственного сценического образа.
24. Разные роли и один сюжет в фильмах М. Линдера.
25. Макс Линдер, как выразитель интересов буржуазной публики.
26. Эволюция выразительных средств Макса Линдера.
27. Макс Линдер, как идеальный экранный француз.
28. Причины холодного приема Макса Линдера американской публикой.
29. «Три пройдохи» («Три мушкетера») – вершинное достижение в карьере Макса Линдера.
30. Юмор и сатира в фильмах Макса Линдера.

31. Характерные для стиля Чаплина выразительные средства.
32. Творческое сотрудничество Чаплина и Эдны Первиэнс.
33. Процесс вытеснения образа жулика Чэза образом бродяги Чарли.
34. Переход от Чарли-бродяги к Чарли-работнику.
35. Появление трагических нот в работах Чаплина.
36. Роль декораций и реквизита в фильмах Чаплина.
37. Внимательное отношение к вкусам публики и постоянный поиск новых выразительных средств в карьере Чаплина.
38. Творчество Ч. Чаплина в качестве композитора.
39. Процесс обретения молодым Чаплиным творческой самостоятельности.
40. Чарльз Спенсер Чаплин, как крупный кинобизнесмен.
41. Отказ от улыбки, как особое выразительное средство и способ воздействия на зрителей.
42. Причины отсутствия «социального звучания» в лентах Китона.
43. Почему большинство его героев – абсолютно чуждые труду состоятельные люди.
44. Герой и антигерой Бастера Китона в «Генерале».
45. Чем объяснить феноменальную популярность Китона, превосходившую порой популярность Чаплина.
46. Незримая связь Китона с Сеннетом, у которого он никогда не снимался.
47. Принципиальные отличия китоновских фильмов от лент Чаплина.
48. Значение и содержание женских ролей в фильмах Китона.
49. Экранные романы героев Китона.
50. Кинематограф Китона, как способ познания действительности.
51. Творчество Китона – высокое искусство или просто великолепный цирк?
52. Бастер Китон, как ярчайший представитель киноэксцентрики.
53. Толстовское «непротивление злу» и философия Бастера Китона.
54. Разноликие герои комика с «каменным лицом».
55. Причины постоянного преуспевания Ллойда, сумевшего дольше всех великих комиков (28 лет) продержаться на вершине, избежав спадов и провалов.
56. Создание Ллойдом образа «удачливого парня» определенного типа.
57. Гарольд Ллойд, воспеватель и критик «Американской мечты».
58. Двойственная природа экранного героя Ллойда: и агрессивный американец, и простодушный американский парень.
59. Фильмы Ллойда, как собрание наставлений для миллионов.
60. Принципиальное отличие актерской манеры Ллойда от техники Чаплина и Китона.
61. Отношение Ллойда к окружающему миру и нежелание вступать в спор с существующим порядком.
62. Причины отсутствия в фильмах Ллойда основных признаков американской комедии эпохи 1910-1920-х годов.

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

Основная литература:

1. Колодяжная, В., Трутко, И. История зарубежного кино, т. 2, 1929-1945. – М.: «Искусство», 1970
2. Комаров, С.В. История зарубежного кино, Т. 1. – М.: «Искусство», 1965
3. Комаров, С.В. Немое кино. – М.: «Искусство», 1965
4. Кракауэр Зигфрид. Природа фильма: Реабилитация физической реальности. – М.: «Искусство», 1974
5. Кракауэр Зигфрид. Психологическая история немецкого кино: От
6. Калигари до Гитлера. – М.: «Искусство», 1977

7. Лебедев, Н.А. Очерк истории кино СССР. Немое кино (1918-1934). – М.: «Искусство», 1965
8. Мусский, И.А. 100 великих актеров. – М.: «Вече», 2002
9. Мусский, И.А. 100 великих зарубежных фильмов. – М.: «Вече», 2006
10. Мусский, И.А. 100 великих отечественных фильмов. – М.: «Вече», 2006
11. Нечай, О.Ф. Основы киноискусства. – М.: «Просвещение», 1989
12. Садуль Жорж. Всеобщая история кино, в 6 тт. – М.: «Искусство», 1982
13. Садуль Жорж. История киноискусства. – М.: «Иностранная литература», 1957
14. Садуль Жорж. Жизнь Чарли. Чарльз Спенсер Чаплин. Его фильмы и его время. Издание второе, дополненное. – М.: «Прогресс», 1965
15. Соболев, Р.П. Люди и фильмы русского дореволюционного кино. – М.: «Искусство», 1961
16. Соколов, И. «История изобретения кинематографа». – М.: «Искусство», 1960
17. Теплиц Ежи. История киноискусства в 4 тт. М.: «Прогресс», 1968, 1971, 1973, 1974
18. Филиппов, С.А. Киноязык и история. Краткая история кинематографа и киноискусства. – М.: «Альма Анима», 2006
19. Фрейлих, С.И. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского. М.: «Академический проект», 2008
20. Хаакман Антон. По ту сторону зеркала. Кино и вымысел. – СПб: изд-во Ивана Лимбаха, 2006
21. Чаплин, Ч.С. О себе и своем творчестве. Автобиография. Моя жизнь в фильмах. – М.: «Искусство», 1990
22. Юренев, Р.Н. Краткая история киноискусства. – М.: Academia, 1997
23. Первый век кино. – М.: «Локид», 1996

Дополнительная литература:

1. Абрамов Н. Экспрессионизм в киноискусстве. – М.: «Наука», 1966
2. Айвор Монтегю. Мир фильма (Путеводитель по кино). – Л.: «Искусство», 1969
3. Аксенов И.А. Сергей Эйзенштейн. Портрет художника. – М.: «Киноцентр», 1991
4. Актерская энциклопедия Кино Европы. – М.: «Материк», 1997
5. Акунин Борис. Весь мир театр. – М.: «Захаров», 2010
6. Алейников М. Яков Протазанов. – М.: «Искусство», 1961.
7. Александров Г.В. Кино и эпоха. – М.: «Политиздат», 1975
8. Андроникова М.И. Сколько лет кино? История движущейся камеры. – М.: «Искусство», 1968
9. Аннинский Л.А. Лев Толстой и кинематограф. – М.: «Искусство», 1980
10. Аристарко Г. История теорий кино. – М.: «Искусство», 1966
11. Арлазоров М.С. Протазанов. – М.: «Искусство», 1982
12. Арнольди Э.М. Жизнь и сказки Уолта Диснея. – М.: «Искусство», 1968
13. Арнхейм Рудольф. Кино как искусство. – М.: «Иностранная литература», 1960
14. Аронсон Олег. Метакино. – М.: «Ад Маргинем», 2003
15. Асенин С.В. Уолт Дисней. Тайны рисованного киномира. – М.: «Искусство», 1995
16. Бабиченко Д.Н. Искусство мультипликации. – М.: «Искусство», 1964
17. Базен Андре. Что такое кино. – М.: «Искусство», 1972
18. Балаш Бела. Искусство кино. – М.: «Госкиноиздат», 1945
19. Балаш Бела. Кино. Становление и сущность нового искусства. – М.: «Прогресс», 1968
20. Барт Р. Дидро, Брехт, Эйзенштейн. – М.: ГИТИС, 1992
21. Басси Эшли. Экспрессионизм. – М.: БММ, 2007
22. Бах С. Марлен Дитрих. Жизнь и легенда. – Смоленск: «Русич», 1997
23. Бейли Клод. Фильмы, ставшие событиями. – СПб: «Акад. проект», 1998 Бейлин А. Актер в фильме. Уроки немого кино. – Л.-М.: «Искусство», 1964

24. Беленький И.В. Всеобщая история кино. Методические материалы и лекции по всеобщей истории кино. Кн. 1-4. – М.: ГИТР им. М.А.Литовчина, 2001
25. Берган Рональд. Кино. Иллюстрированная энциклопедия. – СПб: АСТ,
26. Бергман Ингмар. Латерна магика. – М.: «Искусство», 1989
27. Божович В.И. Творчество Жака Фейдера. – М.: «Наука», 1965
28. Бондаренко Е.А. Путешествие в мир кино. – М.: «Олма-пресс», 2003
29. Бояджиева Людмила. Макс Рейнхард. – Л.: «Искусство», 1987
30. Брагинский А. Рене Клер (его жизнь и фильмы). – М.: «Искусство», 1963
31. Братолобов С. На заре советской кинематографии. – М.: «Искусство», 1976
32. Брукс Луиза. Лулу в Голливуде. – М.: Rosebud Publishing, 2008
33. Булгакова Оксана. Советский слухоглаз: Кино и органы чувств. – М.: НЛЮ, 2010
34. Булгакова Оксана. Фабрика жестов. – М.: «НЛЮ», 2005
35. Бунюэль Луис. Смутный объект желания. – М.: АСТ – «Зебра», 2009
36. Бунюэль о Бунюэле. – М.: «Радуга», 1989
37. Васильев Александр. Русский Голливуд. – М.: «Слово», 2010
38. Вейсман Стефен. Чарли Чаплин. История великого комика немого кино. – М.: ЭКСМО, 2010
39. Великие кинозвезды XX века. – М.: «Мартин», 2001
40. Великий Киному. Каталог сохранившихся игровых фильмов России (1908-1919) – М.: «НЛЮ», 2002
41. Верн Жюль. Собрание сочинений в 29 тт. Т.9. Замок в Карпатах. – М.: «Ладомир», 2004
42. Вертов Дзига. Из наследия. Том 1. Драматургические опыты. – М.: Эйзенштейн-центр, 2004
43. Вертов Дзига. Из наследия. Том 2. Статьи и выступления. – М.: Эйзенштейн-центр, 2008
44. Вертоградская Э.А. Хрестоматия по теории кино. – М.: ВГИК, 1991
45. Вишневский В. Е. Документальные фильмы дореволюционной России. 1907 – 1916. – М.: А.О. ВТИ, 1996
46. Вишневский В.Е. Факты и даты из истории отечественного кинематографа. 1921-1924. – М.: АН СССР, 1960
47. Владимирова З.В. Игорь Ильинский. – М.: «Искусство», 1967
48. Вольф Н. Экспрессионизм. – М.: «Арт-родник», 2006
49. Герман Ю.В. Спутник киномана. – Винница: «Континет-ПРИМ», 1996
50. Германия. XX век. Модернизм, авангард, постмодернизм: литература, живопись, архитектура, музыка, кино, театр. – М.: РОССПЭН, 2008
51. Гинзбург С. С. Кинематография дореволюционной России. – М.: «Аграф», 2007
52. Гиш Лилиан. Кино, Гриффит и я. – М.: «Искусство», 1974
53. Гловацкий Б.С. Владимир Максимов. – Л.- М.: «Искусство», 1961
54. Гращенкова И. Н. Абрам Роом. – М.: «Искусство», 1977
55. Гращенкова Ирина. Ккино Серебряного века. Русский кинематограф 10-х годов и кинематограф Русского послеоктябрьского зарубежья 20-х годов. – М.: Авторское издание, 2006
56. Громов Е.С. Лев Кулешов. – М.: «Искусство», 1984
57. Гуревич С.Д. Динамика звука в кино. – М.: ВНИИИ, 1992
58. Дакэн Луи. Кино – наша профессия. – М.: «Искусство», 1963
59. Делез Жиль. Кино. – М.: «Ад Маргинем», 2004
60. Дерябин Александр. Судный день. Об этике в документальном кино, и не только // «Сеанс», № 25/26.
61. Добин Е.С. Козинцев и Трауберг. – М.: «Искусство», 1963
62. Добротворский С.Н. Кино на ощупь. – СПб: «Сеанс», 2001

63. Довженко в воспоминаниях современников. Сб. ст. сост. Пажитнова Л.И. Солнцева Ю.И. – М.: «Искусство», 1981
64. Дробашенко С. Кинорежиссер Йорис Ивенс. – М.: «Искусство», 1964
65. Дунаевский А. Оскар. Неофициальная история. – СПб: «Амфора», 2009
66. Жан Виго. – «Искусство», 1979
67. Жан Ренуар. – М.: «Искусство», 1972
68. Жанры кино. – М.: «Искусство», 1979
69. Закревский Ю.А. Наше родное кино. – М.: ИТРК, 2004
70. Западное искусство XX века. – М.: «Наука», 1979
71. Звезды Голливуда. – М.: «Терра», 1996
72. Звезды немого кино. – М.: «Искусство», 1968
73. Зоркая Н.М. История советского кино. – СПб: «Алетейя», 2006
74. Зоркая Н.М. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в
75. Зюков Б.Б. Вера Холодная. – М.: «Искусство», 1995
76. Иезуитов Н. Пудовкин: пути творчества - М.-Л.: «Искусство», 1937
77. Из истории французской киномысли: Немое кино 1911-1933. – М.: «Искусство», 1988
78. Изволов Н.А. Феномен кино: история и теория. – М.: «Материк», 1996
79. Ильинский И.В. Сам о себе. – М.: «Искусство», 1984
80. Имена. События. Школы. Страницы художественной жизни 1920-х годов. Вып. 1 – СПб: РИИИ, 2007
81. Иоскевич Я. 100 лет аудиовизуальной культуры Франции. – СПб: РИИИ, 2009
82. История кино: современный взгляд. – М.: «Материк», 2004
83. История отечественного кино. Сост. Листов В.С. – М.: «Материк», 1996
84. История советского кино, в 4 тт. – М.: «Искусство», 1969-1978
85. Камшалов А.И. Открывая мир. Кино в СССР. – М.: «Искусство», 1979
86. Караганов А.В. Всеволод Пудовкин. – М.: «Искусство», 1983
87. Караганов А.В. Первое столетие кино. Открытия, уроки, перспективы. – М.: «Материк», 2006
88. Карцева Е.Н. Вестерн. Эволюция жанра. – М.: «Искусство», 1976
89. Кино Великобритании. Сборник статей. – М.: «Искусство», 1970
90. Кино и литература. Под ред. Журко Ф.М. – М.: ВГИК, 1973
91. Кино Италии. – М.: «Искусство», 1989
92. Кино. Энциклопедический словарь. – М.: «Советская энциклопедия», 1986
93. Кинорежиссеры Скандинавии. – М.: НИИ киноискусства, 1996
94. Кинословарь, в 2 тт. – М.: «Советская энциклопедия», 1966, 1970
95. Китон Бастер, Самуэлс Чарльз. Мой удивительный мир фарса. – М.: «Радуга», 2002
96. Клер Рене. Кино вчера, кино сегодня. – М.: «Прогресс», 1981
97. Клер Рене. Размышления о киноискусстве. – М.: «Искусство», 1963
98. Козинцев Г.М. Собрание сочинений в 5 т. – Л.: «Искусство», 1982
99. Кокарев И.Е. Российский кинематограф между прошлым и будущим. – М.: Росфондкультуры, 2001
100. Комаров С.В. Великий немой. Из истории зарубежного киноискусства (1895-1930) – М.: ВГИК, 1994
101. Комики мирового экрана. – М.: «Искусство», 1966
102. Короткий В.М. Операторы и режиссеры русского игрового кино (1897-1921). – М.: НИИК, 2009
103. Которн Найджел. Интимная жизнь голливудских идиолов. – М.: АСТ, 1999
104. Кудрявцев Сергей. 3500. Книга рецензий. В 2-х т. – М., авторское издание, 2008
105. Кукаркин А.В. Чарли Чаплин. – М.: «Искусство», 1988

106. Куренной Виталий. Философия фильма: упражнения в анализе. – М.: «Новое литературное обозрение», 2009
107. Кучмий Владимир. Старый новый Голливуд. 1903-2010. – М.: «Человек», 2010
108. Ленфильм. 1918-1997. – СПб: БСК, 1998
109. Летопись российского кино 1863-1929. – М.: «Материк», 2004
110. Лидзани Карло. Итальянское кино. – М.: «Искусство», 1956
111. Линдгрэн Эрнест. Искусство кино. Введение в киноведение. – М.: «Иностранная литература», 1956.
112. Листов В.С. Россия. Революция. Кинематограф. – М.: «Материк», 1995
113. Лихачев Б.С. Кино в России (1896-1928). – Л.: «Academia», 1927
114. Лищинский И. Жан Ренуар во времени и в пространстве. В сб.: Жан Ренуар. – М.: «Искусство», 1972
115. Лотман Ю.М. Место киноискусства в механизме культуры. – Тарту: Ученые записки ТГУ, 1977
116. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Таллинн: «Ээсти Раамат», 1973
117. Лоусон Джон Говард. Фильм – творческий процесс. – М.: «Искусство» 1965
118. Лурселль Жак. Авторская энциклопедия фильмов. В двух тт. – СПб – М.: Rosebud Publishing, 2009
119. Мазинг Б. Актер германского кино. – Л.: Academia, 1926
120. Мазинг Б. Эмиль Яннингс. – М.-Л.: Academia, 1928
121. Макарова Г.В. Актерское искусство Германии: Роли, сюжет, стиль. Век XVIII – век XX. – М.: РГГУ, 2000
122. Маккей Джон. На «третьей волне» // «Сеанс», № 27/28
123. Максимов Вадим. Эстетический феномен Антонена Арто. – СПб: «Гиперион», 2007
124. Маневич И.М. Кино и литература. – М.: «Искусство», 1966
125. Маркулан Янина. Киномелодрама. Фильм ужасов. – Л.: «Искусство», 1978
126. Мартен Марсель. Язык кино. – М.: «Искусство», 1959
127. Марьямов А.М. Довженко. – М.: «Молодая гвардия», 1968
128. Мастера зарубежного киноискусства. Роберт Флаэрти. – М.: «Искусство», 1980
129. Мигающий Сinema. Ранние годы русской кинематографии. – М.: «Родина, «Титул», 1995
130. Миславский В. Н. Дмитрий Харитонов. Судьба русского кинопродюсера // «Киноведческие записки», вып. 18. – М.: 1993.
131. Михайлов В.П. Рассказы о кинематографе старой Москвы. – М.: «Материк», 1998
132. Молдавский Д. С Маяковским в театре и кино. Книга о Сергее Юткевиче. – М.: ВТО, 1975
133. Мэнвелл Роджер. Кино и зритель. – М.: «Иностранная литература», 1957
134. Негри Пола. Жизнь и мечты в кино. – М.-Л.: «Теа-кинопечать», 1928
135. Немое кино. – М.: «Искусство», 1965
136. Нечай О.Ф., Ратников Г.В. Основы киноискусства. – Минск: «Высшая школа», 1985
137. Нильсен Аста. Безмолвная муза. – М.: «Прогресс», 1971
138. Нусинова Наталья. Когда мы в Россию вернемся... Русское кинематографическое зарубежье. 1918-1939. – М.: НИИК, Эйзенштейн-центр, 2003
139. Оганесов М. Американские кинорежиссеры. – М.-Л., «Кинопечать», 1926
140. Отечественное кино. Домашняя синематека. 1918-1996. – М.: «Дубль-Д», 1997
141. Очерки истории советского кино. В 3 т. – М.: «Искусство», 1956-1961
142. Паркинсон Дэвид. Кино. – М.: «Росмэн», 1996
143. Пассек Жан-Лу. Словарь французского кино. – Минск: «ПроPILEИ», 1998
144. Писаревский Д.С. 100 фильмов советского кино. – М.: «Искусство», 1967

145. Поэтика кино. Перечитывая «Поэтику кино». – СПб: Российский институт истории искусств, 2001
146. Проскурникова Т.Б. Антонен Арто – теоретик «театра жестокости». В кн. Современное западное искусство. – М.: «Наука», 1982
147. Пудовкин в воспоминаниях современников. – М.: «Искусство», 1989
148. Раззаков Федор. Любовные истории Голливуда. – М.: «Эксмо-пресс», 2002
149. Разлогов К.Э. Актуальная архаика. – М.: «Наука», 2005
150. Разлогов Кирилл. Искусство экрана: От синематографа до Интернета. – М.: «Российская политическая энциклопедия», 2010
151. Разумовская И. Проблема актерской игры в дореволюционном русском кинематографе // сб. «Вопросы истории и теории кино», 1978
152. Райх Б.Ф. Вена – Берлин – Москва – Берлин. – М.: «Искусство», 1972
153. Режиссерская энциклопедия Кино Европы. – М.: «Материк», 2002
154. Режиссерская энциклопедия. Кино США. – М.: «Материк», 2000
155. Рейсц Карел. Техника киномонтажа. – М.: «Искусство», 1960
156. Ренуар Жан. Моя жизнь и мои фильмы. – М.: «Искусство», 1981
157. Ренуар Жан. Статьи, интервью, воспоминания, сценарии. – М.: «Искусство», 1972
158. Рид Джереми. В погоне за черными радугами. – Тверь: Kolonna Publications, 2008
159. Рихтер Ганс. Борьба за фильм. – М.: «Прогресс», 1981
160. Ришар Лионель. Энциклопедия экспрессионизма. – М.: «Республика», 2003
161. Роберт Флаэрти. Цикл статей. // «Сеанс». N 32
162. Розенбаум А.З. Американский кино-город. – М.-Л.: «Кинопечать», 1926
163. России 1900-1910 годов. – М.: «Наука», 1976
164. Российский иллюзион. – М.: «Материк», 2003
165. Ростова Н.В. Немое кино и театр. Параллели и пересечения. – М.: Аспект Пресс», 2007
166. Рошаль Лев. Начало всех начал. Факт на экране и киномысль «Серебряного века». – М.: «Материк», 2002
167. Русский киноплакат. – М.: «Контакт-Культура», 2002
168. Самин Д.К. Самые знаменитые эмигранты России. – М.: «Вече», 2000
169. Селезнева Т.Ф. Киномысль 1920-х годов. – Л.: «Искусство», 1972
170. Скал Дэвид Дж. Книга ужаса: История хоррора в кино. – СПб: «Амфора», 2009
171. Складенко Валентина, Таболкина Татьяна. 100 знаменитых актеров. – М.: «Фолио», 2001
172. Смирнов И.П. Видеоряд. Историческая семантика кино. – СПб: «Петрополис», 2009
173. Соболев Р. Как кино стало искусством. – Киев: «Мистецтво», 1965
174. Соболев Р.П. Александр Довженко. – М.: «Искусство», 1980
175. Соболев Р.П. Люди и фильмы русского дореволюционного кино. – М.: «Искусство», 1961
176. Соколов И. «История изобретения кинематографа». – М.: «Искусство», 1960
177. 100 великих режиссеров. – М.: «Вече», 2004
178. 1000 фильмов за 100 лет. – М.: Госфильмофонд, 1997
179. Страницы истории отечественного кино. – М.: «Материк», 2006
180. Тарковский А.А. Лекции по кинорежиссуре. – Л.: «Ленфильм», 1989
181. Тарковский А.А. Уроки режиссуры. Учебное пособие. – М.: «Искусство кино», NN7-10, 1990
182. Трауберг Илья. Актер американского кино. – Л.: “Academia”, 1927
183. Трауберг Л. З. Мир наизнаку. – М.: «Искусство», 1984
184. Трауберг Леонид. Гриффит. – М.: «Искусство», 1981
185. Уитфилд Айлин. Мэри Пикфорд. – Смоленск: «Русич», 1999

186. Фелдман Джозеф, Фелдман Гарри. Динамика фильма. – М.: «Искусство», 1959
187. Фернандес Доминик. Эйзенштейн. – СПб: «Инапресс», 1996
188. Французское киноискусство: Сб. ст. / АН СССР, Институт истории искусств. – М.: «Искусство», 1960.
189. Фролов И.Д. Григорий Александров. – М.: «Искусство», 1976
190. Хайдер Каролин. Этнографическое кино. – М.: МГУ, 2000
191. Ханжонков А.А. Первые годы русской кинематографии. – М.-Л.: «Искусство», 1937
192. Ханжонкова В. Русское кино 1908-1918. – М.: «Искусство», 1969
193. Ханютин Ю. Реальность фантастического мира: Проблемы западной кинофантастики. – М.: «Искусство», 1977
194. Хренов Николай. Кино. Реабилитация архетипической реальности. – М.: «Аграф», 2006
195. Цивьян Ю.Г. Историческая рецепция кино: Кинематограф в России. 1896-1930. – Рига: «Зинатне», 1991
196. Чаплин Чарльз. Моя биография. – М.: «Вагриус», 2000
197. Черкасов Н.К. Записки советского актера. – М.: «Искусство», 1953
198. Шарый Андрей. Дракула в книгах и на экране. – М.: «Новое литературное обозрение», 2009
199. Шарый Андрей. Зорро в книгах и на экране. – М.: «Новое литературное обозрение», 2008
200. Шарый Андрей. Фантомас в книгах и на экране. – М.: «Новое литературное обозрение», 2007
201. Шкловский В.Б. Эйзенштейн. – М.: «Искусство», 1976
202. Шнайдер Стивен Джей. 1001 фильм, который вы должны посмотреть. – М.: «Магма», 2006
203. Шнайдер Стивен Джей. 501 КиноStars: Биографии и роли самых великих актеров мира. – М.: «Эксмо», 2008
204. Эйзеншиц Бернар. Немецкое кино. 1895-1933. // «Киноведческие записки», N 58, 2002
205. Эйзенштейн С. Избранные произведения. В 6 тт. – М.: «Искусство», 1964-1971
206. Эйзенштейн С. М. Избранные статьи. – М.: «Искусство», 1956
207. Эйзенштейн С. М. Как я стал режиссером. – Рига: «Госкиноиздат», 1946
208. Эйзенштейн С. Мемуары. – М.: «Музей кино», 1997.
209. Эйзенштейн С. Монтаж аттракционов: К постановке «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского в московском Пролеткульте // Леф, 1923
210. Эйзенштейн С. Монтаж: Монтаж аттракционов; За кадром; Четвертое измерение в кино; Монтаж 1938; Вертикальный монтаж; Вкладыш. – М., ВГИК, 1998
211. Эйзенштейн С. Неравнодушная природа. Том 1: Чувство кино. – М.: «Музей кино», 2004
212. Эйзенштейн С. Неравнодушная природа. Том 2: О строении вещей. – М.: «Музей кино», 2006
213. Эйзенштейн С. Психологические вопросы искусства. Сб. статей. – М.: «Смысл», 2002
214. Эйзенштейн Сергей. Метод. В двух тт. – М.: «Музей кино», 2002
215. Эйснер Лотта. Демонический экран. Главы из книги. «Усталая смерть». – «Нибелунги». – «Метрополис». – «Приключенческие фильмы Фрица Ланга. // «Киноведческие записки» N 58, 2002
216. Энциклопедический словарь экспрессионизма. – М.: ИМЛИ РАН, 2008
217. Энциклопедия. Кино США. Актеры. – М.: «Материк», 2003
218. Юрнев Р. Краткая история советского кино. – М.: Бюро пропаганды советского киноискусства, 1979

219. Юренев Ростислав. Чудесное око. Краткая история мирового кино. – М.: «Прогресс», 1983
220. Юткевич С. И. Шекспир и кино. – М.: «Наука», 1973
221. Юткевич С. Франция – кадр за кадром. – М.: «Искусство», 1970
222. Ямпольский М. У истоков поэтики кино. Опыт Жоржа Мельеса. // Искусство кино. N 3, 1981
223. Ямпольский Михаил. Видимый мир. Очерки ранней кинематографии. – М.: НИИ киноискусства, 1993
224. Ямпольский Михаил. Язык-тело-случай: Кинематограф и поиски смысла. – М.: «Новое литературное обозрение», 2004
225. Янгиров Р. К биографии А. А. Ханжонкова: Новый ракурс // Киноведческие записки. – 2001. – № 55.

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

1. Интернет-архив журнала «Искусство кино». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kinoart.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Интернет-архив журнала «Киноведческие записки». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kinozapiski.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Интернет-архив журнала «Сеанс». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.seance.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История кино» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников: текстов режиссеров. Постоянно углублять знания истории кинематографа с помощью имеющейся обширной литературы. Следить за современным кинематографическим процессом, посещая фестивали и показы, читая периодические кинематографические издания.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых материалов с реальной практикой кинематографа.

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

1. Демонстрация произведений киноискусства.
2. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет музыкального театра и эстрадного искусства
Кафедра вокала и музыкального воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ МУЗЫКИ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Андреева Инна Сергеевна, преподаватель

Рецензент:
Кузьменкова Ольга Александровна, ст. преподаватель

ПРИНЯТА на заседании кафедры
30.09.2016, протокол № 2-а

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-4/04

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	История музыки
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

В рабочем учебном плане дисциплина «История музыки» входит в базовую часть рабочего учебного плана наряду с такими дисциплинами, как «История зарубежного театра», «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История русской литературы» и «История кино».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	-
	6 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	6	1 / 36	Зачет
	Всего: 60 час.	2	10	2 / 72	
Очно-заочная	5 семестр: 5 часов.	-	31	1 / 36	-
	6 семестр: 5 часов.	2	29	1 / 36	Зачет
	Всего: 10 час.	2	60	2 / 72	
Заочная	5 семестр: 5 часов.	-	31	1 / 36	-
	6 семестр: 5 часов.	2	29	1 / 36	Зачет
	Всего: 10 час.	2	60	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Периоды развития западноевропейской музыки

Тема 1.1. Античная музыка. Музыкальные артефакты античности. Характерные особенности древнегреческой музыки. Музыкальные жанры и инструменты Древней Греции. Музыкальная эстетика и теория Древней Греции. Музыка в античной трагедии.

Тема 1.2. Музыка Средневековья. Роль монастырей в музыкальной культуре Европы. История возникновения григорианского хора. Изобретение музыкальной нотации. Эстетика рыцарства и музыкально-поэтическое искусство трубадуров и труверов. Песни крестовых походов и куртуазная лирика трубадуров.

Тема 1.3. Готика и Ars nova. Рождение полифонии в стенах готического собора Органумы школы Нотр-Дам. Творчество композиторов школы Ars Nova Филиппа де Витри и Гийома де Машо. Особенности жанров мотета и мессы.

Тема 1.4. Музыка Ренессанса. Музыкальная эстетика и музыкальная теория Ренессанса. Творчество Гийома Дюфаи и Жоскена Дебре. Особенности жанра ренессансной песни (мореска, тодеска, шансон, песни ландскнехтов) и лютеранского хора. Контрреформация и деятельность Палестрины.

Тема 1.5. Рождение оперы. Деятельность Флорентийской камераты. Особенность нового жанра *dramma per musica*. Жанр мадригала в творчестве итальянских композиторов. Опера «Орфей» Клаудио Монтеверди. Особенности жанра оперы *seria*.

Тема 1.6. Барокко во Франции. Музыка при дворе Людовика XIV. «Мещанин во дворянстве Мольера – Люлли как образец барочного стиля. Жанр оперы в творчестве Люлли. Клавесинное творчество Куперена и Рамо. Жанр «версальской оперы» в творчестве Рамо

Тема 1.7. Барокко в Италии. Средства выразительности музыки Барокко в творчестве Антонио Вивальди и Арканджело Корелли. Основные тенденции в развитии инструментальной музыки XVII – XIII вв. (трио соната, *concerto grosso*). Жанр барочного концерта на примере концерта «Времена года».

Тема 1.8. Творчество Генделя и развитие музыки в Англии 17-18 веков. «Музыка на случай» как характерное проявление барочной культуры («Задок-Священник» и «Музыка королевского фейерверка»). «Дидона и Эней» Генри Перселла и особенности развития жанра оперы в Англии и в творчестве Генделя. «Опера нищих» Джона Гэя. Оратория Генделя «Мессия».

Тема 1.9. Творчество Баха. Органное, клавирное и кантатное творчество И.С. Баха в русле музыкальной культуры Германии. Бранденбургский концерт № 2 фа мажор, Кантата BWV 199, «Кофейная кантата» BWV 211 и Органная токката и фуга BWV 565. «Хорошо Темперированный Клавир» как энциклопедия технических приемов и навыков, свод риторических фигур и музыкальное отображение христианской идеологии (прелюдии и фуги из I тома C-dur, c-moll и cis-moll). Драматургия и музыкальный язык «Страстей по Матфею».

Тема 1.10. Венский классицизм. Идеино-эстетические основы венского классицизма. Йозеф Гайдн – деятель эпохи Просвещения. Формирование классического состава симфонического оркестра в симфониях Гайдна. Рождение классического сонатно-симфонического цикла. Соната h-moll, симфонии Гайдна №№ 45 и 103.

Тема 1.11. Творчество Моцарта. «Волшебная флейта» Моцарта как утопия эпохи Просвещения. Моцарт и австрийский театр. «Свадьба Фигаро» – опера характеров. Особенности моцартовской драматургии в увертюре к опере «Дон Жуан».

Тема 1.12. Творчество Бетховена. Музыкальные реформы Великой Французской революции. Темы и герои бетховенского творчества. Третья «Героическая» симфония Бетховена. Особенности бетховенского языка и сонатно-симфонического цикла на примере 14 («Лунная») и 17 фортепианных сонат. О концепциях Пятой и Девятой симфоний Бетховена.

Тема 1.13. Музыкальный романтизм. Общественно-исторические предпосылки возникновения романтизма в Европе. Характеристика образов и сюжетов австро – немецкой поэзии XVIII-XIX столетий и особенности проявления музыкального романтизма на примере песенного творчества Франца Шуберта. Романтический метод в музыке. Тип романтического героя в песенных циклах Шуберта «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». Образец романтической оперы на примере оперы Карла фон Вебера «Волшебный стрелок». Музыкально-просветительская и публицистическая деятельность Роберта Шумана, Феликса Мендельсона и Гектора Берлиоза.

Тема 1.14. Импрессионизм. Европейский символизм в творчестве Клода Дебюсси. Музыкальный импрессионизм Прелюдий, «Послеполуденного отдыха фавна», «Ноктюрнов» Дебюсси. Опера «Пеллеас и Мелизанда». «Сказки матушки Гусыни» и «Болеро» Равеля.

Раздел 2. Периоды развития русской музыки

Тема 2.1. Музыкальная культура Древней Руси. Особенности исполнения и существования жанра былины. Русские календарные песни. Скоморошество в Древней Руси. Инструменты и жанры скоморохов.

Тема 2.2. Церковная музыка Древней Руси. Византийский канон и система осмогласия в древнерусской церковной музыке. Знаменный распев и крюковая нотация. Духовные стихи как отражение средневекового народного сознания.

Тема 2.3. Музыка московского княжества. Особенности Московского Ренессанса. Исихазм и духовное возрождение Руси. Демественное пение московских распевщиков. Театральный элемент в Пещном действе. Жанр лирической протяжной песни как следствие самоидентификации русского народа.

Тема 2.4. Русская музыка XVII века. Рождение народного и строчного многоголосия. Реформы Никона, Раскол и исчезновение знаменного распева. Партесный концерт Василия Титова «Всем скорбящим радости» как образец стиля Московского Барокко. Жанр канта и марша в музыке Петровского барокко. Значение петровских реформ для развития музыкальной культуры.

Тема 2.5. Русская музыка XVIII века. Музыкальная жизнь при дворе русских императриц. Становление русской композиторской школы. Творчество Березовского, Фомина, Хандошкина и Бортнянского. Развитие жанра оперы в России в контексте культурной ситуации 80-х – 90-х годов. Опера Фомина «Ямщики на подставе». Классический хоровой духовный концерт в творчестве Березовского и Бортнянского. Жанр инструментальных вариаций как лаборатория русской композиторской техники. Проявление эстетики сентиментализма в жанре российской песни.

Раздел 3. Русская композиторская школа

Тема 3.1. Творчество Михаила Ивановича Глинки. Русский романс как лаборатория переинтонирования эпохи. Романсы Глинки на стихи Пушкина. Учеба в Италии и создание стиля русского бельканто. Русская опера как пропагандист новой эстетики и новых передовых идей общества. История создания «Жизни за царя». Драматургия оперы как результат воздействия жанра симфонии. Иван Сусанин – новый тип героя в русской опере.

Тема 3.2. Оперная жизнь в Петербурге Николая I. Работа Глинки и Кавоса по созданию русской оперной труппы. Сказочно-эпическая традиция в опере «Руслан и Людмила» Михаила Ивановича Глинки. Разрушение русской труппы во времена Николая I. Деятельность и репертуар итальянских оперных трупп в России. Оперы Верди на русской сцене и их воздействие на русскую культуру. Концертная жизнь Петербурга.

Тема 3.3. Творчество Александра Сергеевича Даргомыжского. Развитие салонной культуры в России. Доминирование жанра романса в культуре 40-х годов как проявление утверждения простых радостей и переживаний обычного человека. Принципы Натуральной школы Белинского. Романсы Даргомыжского «Старый капрал» и «Червяк» – песни – сценки

с изображением «маленьких людей». «Русалка» – психологическая бытовая музыкальная драма. История постановок оперы «Русалка».

Тема 3.4. Творчество композиторов Могучей кучки. Работа Новой русской музыкальной школы (Могучая кучка) в условиях общественного и идеологического подъема 60-х годов. Творчество Балакирева, Бородина. Опера «Князь Игорь» Бородина. Народность и историзм у музыкантов «Могучей кучки». Поиски «музыкальной правды» в песнях Мусоргского. «Картинки с выставки» Мусоргского.

Тема 3.5. Опера «Борис Годунов» Мусоргского. Интерпретация Мусоргским исторического сюжета и трагедии Царя Бориса. Опера как образец народной музыкальной драмы. Разбор разных редакций оперы. Образ Бориса Годунова в трактовке Шаляпина.

Тема 3.6. Творчество Николая Андреевича Римского – Корсакова. Преподавательская и просветительская деятельность Римского-Корсакова, работа над созданием профессиональной композиторской школы. Создание мифологических опер «Снегурочка», «Садко», «Кашей бессмертный». Инструментальная живописность «Шехеразады».

Тема 3.7. Творчество Петра Ильича Чайковского. Симфонизм как творческий метод Чайковского. Симфонизация жанра балета на примере балета «Щелкунчик». Содержание психологической драмы 4 симфонии как отражение кризиса общества во время Русско-Турецкой войны. Создание нового типа оперы на примере оперы «Евгений Онегин».

Тема 3.8. Творчество Сергея Рахманинова. Тема Родины в творчестве композитора. Деятельность Рахманинова- пианиста. Содержание рахманиновской интонации и колокольность во Втором и Третьем фортепианных концертах Рахманинова. Проявление тенденций символизма в симфонической поэме «Колокола».

Тема 3.9. Символизм в творчестве Александра Скрябина. Символизм в Европе и его проявление в творчестве Скрябина. Скрябин – исполнитель. Творческая сверхзадача Скрябина – работа над «Предварительным действием». Символистская концепция «дематериализации» Скрябина в «Поэме Экстаза» и «Прометее».

Тема 3.10. «Весна священная» Игоря Стравинского. Игорь Стравинский – продолжатель традиций петербургской школы в балете «Жар – птица» и авангардист европейской музыки XX века. Балет «Весна Священная» и его роль в мировой музыке.

Тема 3.11. Музыка русского авангарда 20-х годов. Творчество Мосолова и Лурье, деятельность футуристов. организаций АСМ и РАПМ. Русские композиторы в Париже – Черепнин, Метнер.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	32	-	-	6	5	-	-	30	5	-	-	30
Тема 1.1	2	-	-		0,5	-	-		0,5	-	-	
Тема 1.2	2	-	-		0,5	-	-		0,5	-	-	
Тема 1.3	2	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Тема 1.4	4	-	-		0,5	-	-		0,5	-	-	
Тема 1.5	2	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Тема 1.6	2	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Тема 1.7	2	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Тема 1.8	2	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Тема 1.9	2	-	-		0,5	-	-		0,5	-	-	
Тема 1.10	2	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Тема 1.11	2	-	-		0,5	-	-		0,5	-	-	

Тема 1.12	2	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Тема 1.13	4	-	-		0,5	-	-		0,5	-	-	
Тема 1.14	2	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Раздел 2	10	-	-	4	2	-	-	30	2	-	-	30
Тема 2.1	2	-	-		0,5	-	-		0,5	-	-	
Тема 2.2	2	-	-		0,5	-	-		0,5	-	-	
Тема 2.3	2	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Тема 2.4	2	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Тема 2.5	2	-	-		0,5	-	-		0,5	-	-	
Раздел 3	18	-	-		3	-	-		3	-	-	
Тема 3.1	2	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Тема 3.2	1	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Тема 3.3	1	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Тема 3.4	1	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Тема 3.5	1	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Тема 3.6	2	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Тема 3.7	2	-	-		0,5	-	-		0,5	-	-	
Тема 3.8	2	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Тема 3.9	2	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Тема 3.10	2	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Тема 3.11	2	-	-		0,25	-	-		0,25	-	-	
Всего	60	-	-	10	10	-	-	60	10	-	-	60
<i>Консульт.</i>	2			-	2			-	2			-
ВСЕГО	72				72				72			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

В объем самостоятельной работы студента включается написание работ.

Темы для письменных работ:

1. Музыка в античной трагедии. Инструменты и жанры в Древней Греции. Музыка сфер в учении пифагорейцев.

2. Версии происхождения григорианского хорала. Невменная нотация и открытие Гвидо Аретинского.

3. Формирование европейской этики и эстетики в творчестве трубадуров.

4. Возникновение европейской полифонии в готическом соборе. Творчество школы Нотр-Дам.

5. Музыкальный театр ренессансной песни и мадригала.

6. «Орфей» Клаудио Монтеверди как образец музыкальной драмы и продукт итальянского барокко.

7. Сотрудничество Мольера и Люлли при французском театре эпохи Людовика XIV (музыка к «Мещанину во дворянстве»). Жанр оперы в творчестве Жан – Батиста Люлли (на примере одной из опер – «Армида», «Кадм и Гермiona», «Ацис и Галатя»).

8. Применение выразительных средств Барокко (метафора, экспрессия, контраст) в концертах Антонио Вивальди «Времена года».
9. «Дидона и Эней» Генри Перселла и особенности развития английского музыкального театра.
10. «Опера нищих» Джона Гэя, исторические предпосылки возникновения, причины и виды воздействия на театр 20 века.
11. Творческий путь Георга Фридриха Генделя от оперы seria к жанру оратории. Оратория «Мессия».
12. «Хорошо Темперированный Клави́р» И.С. Баха как энциклопедия технических приемов и навыков, свод риторических фигур и музыкальное отображение христианской идеологии.
13. «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха и их место в европейской культуре. Ария Петра как отражение христианской религиозно-философской концепции.
14. Йозеф Гайдн – деятель эпохи Просвещения. Состав симфонического оркестра у Гайдна. Строение сонатно – симфонического цикла на примере одной из Лондонских симфоний Гайдна.
15. Оперная реформа Кристофа Виллибальда Глюка на примере оперы «Орфей и Эвридика».
16. Жанр оперы-буффа на примере оперы Джованни Перголези «Служанка-госпожа»
17. «Волшебная флейта» Моцарта как утопия эпохи Просвещения и мечта композитора о жизни и мироустройстве.
18. Темы героя и борьбы в симфониях Людвиг ван Бетховена.
19. Особенности музыкального романтизма на примере песенного творчества Франца Шуберта.
20. Опера Карла фон Вебера «Волшебный стрелок» как образец романтической оперы.
21. Импрессионизм в творчестве Дебюсси и Равеля.
22. Былины – воинский дружинный эпос времени военной демократии. Особенности исполнения былины, герои и сюжеты былин.
23. Знаменный распев – продолжение традиции византийского церковного пения. Иоанн Дамаскин и византийская традиция Осмогласия в русском церковном пении. Особенности знаменной нотации.
24. История жанра духовного стиха, темы, сюжеты и исполнители духовных стихов.
25. Деятельность скоморохов в Древней Руси.
26. Силлабическая поэзия, перспективная живопись и партесное пение – достижения эпохи Московского Барокко. «Псалтырь рифмотворная» Симеона Полоцкого и Василия Титова.
27. Петровское барокко. Развитие инструментальной музыки в Петербурге в результате военной реформы Петра Первого.
28. История развития жанра канта от кантов Димитрия Ростовского до кантов петровской эпохи. Воздействие жанра канта на возникновение силлабо-тонической системы стихосложения.
29. Развитие жанра оперы в России от эпохи Анны Иоанновны до Екатерины.
30. Сентиментализм и его отражение в жанре российской песни. Первый песенный сборник Теплова «Между делом безделье».
31. История создания первой русской национальной оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки.
32. Развитие салонной культуры в России. Доминирование жанра романса в культуре 40-х годов как проявление утверждения внутреннего мира обычного человека.
33. История двух постановок оперы «Русалка» как отражение культурной ситуации в России.
34. Работа Новой русской музыкальной школы (Могучая кучка).

35. Духовный подъем в русской музыке 1860-х годов и творчество Модеста Петровича Мусоргского.
36. Содержание психологической драмы 4 симфонии как отражение кризиса общества во время Русско-Турецкой войны.
37. Содержание рахманиновской интонации в фортепианном концерте Рахманинова (Второй или Третий фортепианные концерты на выбор).
38. Проявление тенденций символизма в симфонической поэме «Колокола».
39. Проявление сюжета «дематериализации» в поэме Скрябина «Прометей».

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

Вопросы к зачету:

1. Античность. Характерные особенности древнегреческой музыки. Музыка в античной трагедии. Инструменты и жанры в Древней Греции.
2. Музыка Средневековья. Роль монастырей в культуре средневековой Европы. Григорианский хорал и две версии его происхождения. Невменная нотация и открытие Гвидо Аретинского.
3. Творчество трубадуров и труверов. Эстетика рыцарства и музыкально-поэтическое творчество трубадуров. Жанры и инструменты трубадуров.
4. Готика и «Ars nova». Школа Нотр – Дам и полифония Леонина и Перотина. Творчество Филиппа де Витри и Гийома де Машо. Особенности жанров мотета и мессы.
5. Ренессанс. Творчество Гийома Дюфаи и Жоскена Дебре. Жанры ренессансной песни и лютеранского хорала. Контрреформация и деятельность Палестрины.
6. Рождение оперы во Флоренции. Деятельность Клаудио Монтеверди и его опера «Орфей».
7. Жан Батист Люлли и его деятельность при дворе Людовика XIII. Жанр оперы в творчестве Люлли.
8. Особенности стиля Барокко на примере творчества Антонио Вивальди. Средства выразительности искусства Барокко: метафора, экспрессия, контраст. Скрипичные концерты «Времена года».
9. Георг Фридрих Гендель. Произведения в жанре «музыка на случай». Жанр оратории и оратория «Мессия».
10. Иоганн Себастьян Бах. Творчество Баха. «Хорошо Темперированный Клавир» как энциклопедия технических приемов и навыков, свод риторических фигур, протестантских хоралов и музыкальное отображение христианской идеологии.
11. «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха. Жанр страстей в европейской культуре и трактовка его Бахом. Структура «Страстей по Матфею».
12. Йозеф Гайдн – деятель эпохи Просвещения. Состав симфонического оркестра у Гайдна. Строение сонатно – симфонического цикла на примере одной из Лондонских симфоний Гайдна.
13. Вольфганг Амадей Моцарт – композитор Просвещения. Жанр оперы у Моцарта. Особенности драматургии Моцарта на примере увертюры к опере «Дон Жуан».
14. Тема героя в творчестве Людвиг ван Бетховена. Особенности трактовки Бетховеном симфонического цикла на примере 3, 5 или 9 симфоний (одна на выбор).
15. Особенности музыкального романтизма на примере песенного творчества Франца Шуберта. Причины появления романтизма в Европе. Характеристика образов и сюжетов австро – немецкой поэзии XVIII-XIX столетий. Новое содержание в песне Шуберта «Маргарита за прялкой» на стихи Гёте. Тип романтического героя на примере героя песенных циклов Шуберта «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь».
16. Опера Карла фон Вебера «Волшебный стрелок» как образец романтической оперы.

17. Творческая деятельность композиторов – романтиков Мендельсона, Паганини, Шумана, Шопена, Берлиоза, Листа.
18. Импрессионизм в творчестве Дебюсси и Равеля.
19. Древнерусская музыка. Особенности жанров былины и духовного стиха. Знаменный распев и знаменная нотация. Деятельность скоморохов в Древней Руси. Жанры и инструменты русского фольклора.
20. Школа московских распевщиков 15-16 веков, история знаменного пения во время Раскола. Жанры лирической протяжной песни, исторической песни.
21. Русская музыка XVII века. Реформы Никона, Раскол и исчезновение знаменного распева. Возникновение строчного пения (многоголосия) в церковном пении. Партесный концерт Василия Титова «Всем скорбящим радости» как образец жанра Московского Барокко.
22. Русская музыка начала XVIII века. Петровское барокко. Жанр канта и развитие инструментальной музыки.
23. Русская композиторская школа XVIII века – Березовский, Фомин, Бортнянский. Хоровой концерт как проявление классического стиля. Развитие жанра оперы в России. Сентиментализм и его отражение в жанре российской песни.
24. История создания первой русской национальной оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки. Создание русского музыкального языка, «русское бельканто». Симфонизация жанра оперы. Иван Сусанин – новый тип героя в оперном жанре.
25. «Руслан и Людмила» Михаила Ивановича Глинки и оперная жизнь в Петербурге Николая I. Воплощение русской волшебной сказки на оперной сцене. Разрушение русской оперной труппы. Репертуар итальянских оперных трупп в Петербурге. Оперная реформа Джузеппе Верди. Оперы Верди, поставленные в России.
26. Творчество Александра Сергеевича Даргомыжского. Развитие салонной культуры в России. Доминирование жанра романса в культуре 40-х годов как проявление утверждения внутреннего мира обычного человека. Принципы Натуральной школы Белинского. Романсы Даргомыжского «Старый капрал» и «Червяк» – песни – сценки с изображением «маленьких людей». Опера «Русалка» – психологическая бытовая музыкальная драма. История постановок оперы «Русалка».
27. Духовный подъем в русской музыке 1860-х годов и творчество Модеста Петровича Мусоргского. Работа Новой русской музыкальной школы (Могучая кучка). Народность и историзм у кучкистов. Поиски «музыкальной правды» в песнях Мусоргского. Фортепианный цикл Мусоргского «Картинки с выставки».
28. Опера «Борис Годунов» Мусоргского. Интерпретация Мусоргским исторического сюжета и трагедии Царя Бориса. Опера как образец народной музыкальной драмы.
29. Творчество и деятельность Николая Андреевича Римского – Корсакова. Преподавание и дирижерская работа, создание учебника оркестровки. Создание мифологических опер «Снегурочка», «Садко», «Кашей бессмертной». Инструментальная живописность «Шехеразады».
30. Петр Ильич Чайковский. Симфонизм как творческий метод Чайковского. Симфонизация жанра балета на примере балета «Щелкунчик». Содержание психологической драмы 4 симфонии как отражение кризиса общества во время Русско-Турецкой войны.
31. Сергей Рахманинов. Тема Родины в творчестве композитора. Деятельность Рахманинова-пианиста. Содержание рахманиновской интонации в фортепианном концерте Рахманинова (Второй или Третий фортепианные концерты на выбор). Проявление тенденций символизма в симфонической поэме «Колокола».
32. Александр Скрябин. Символизм в творчестве Скрябина. Творческая сверхзадача Скрябина – работа над «Предварительным действием». Проявление скрябинского сюжета «дематериализации» в «Поэме Экстаза» и «Прометее» (одно произведение на выбор).

Материал для аудирования по истории музыки:

1. "Плач" Симонида (древнегреческая музыка)- Петрос Табурис
2. Музыка к «Оресту» Еврипида, (реконструкция найденных греческих записей).
3. Григорианский хорал – Media vita in morte sumus
4. Тибо Шампанский – Seigneurs, sachiez qui or ne s'en ira, par Rene Zosso
5. Леонин – органум Viderunt omnes
6. Перотин – органум Viderunt omnes
7. Гийом де Машо – мотет "Lasse! comment oublieray"
8. Гийом Дюфай – Месса «L'homme armée»
9. Жоскен Дебре – El grillo
10. Жоскен Дебре – Scaramella va alla Guerra
11. Мартин Лютер – Ein feste Burg
12. Орландо Лассо – тодеска Matona mia cara
13. Палестрина – Месса папы Марчелло: Missa Papae Marcelli – Kyrie
14. Клаудио Монтеверди – Ария Орфея из оперы «Орфей»
15. Жан Батист Люлли – Пассакалия из оперы «Армида»
16. Корелли – Фолия
17. Вивальди 1 часть концерта Весна из цикла «Времена года»
18. Вивальди – 1 и 2 части концерта Лето из цикла «Времена года»
19. Франсуа Куперен – Маленькие ветряные мельницы
20. Пёрселл – плач Дидоны «Remember me» из оперы «Дидона и Эней»
21. Гендель – Аллилуйя из оратории «Мессия»
22. Гендель – Садок – священник (коронационный антем)
23. Иоганн Себастьян Бах – токката и fuga ре-минор
24. Иоганн Себастьян Бах – Бранденбургский концерт №2 фа-мажор, 1 часть
25. Иоганн Себастьян Бах – «Страсти по Матфею», ария альта № 47 «Erbarme dich»
26. Гайдн – «Прощальная симфония», 1 часть
27. Моцарт – симфония № 40 соль минор
28. Моцарт, опера «Свадьба Фигаро», ария Сюзанны Deh Vieni
29. Моцарт опера «Дон Жуан», увертюра
30. Моцарт – Реквием, 1 часть (Requiem aeternam)
31. Глюк, мелодия флейты из оперы «Орфей и Эвридика»
32. Бетховен – 3 симфония «Героическая», 1 часть
33. Бетховен – 5 симфония, 1 и 2 части
34. Бетховен – 9 симфония, финал (4 часть)
35. Шуберт – "Зимний путь" – №7 «На реке» (Auf dem Flusse)
36. Шуберт – Зимний путь – №24 «Шарманщик»
37. Феликс Мендельсон – увертюра "Гебриды" (или "Фингалова пещера")
38. Феликс Мендельсон Концерт ми- минор для скрипки с оркестром, 1 часть
39. Паганини «Кампанелла»
40. Шопен – Этюд №12 "Революционный"
41. Шопен – Вальс № 7 до-диез минор, соч. 64 № 2
42. Берлиоз – Симфония №1 "Фантастическая": 1 часть "Мечтания – страсти" Largo-allegro assai, в середине – тема idée fixe.
43. Лист "Прелюды" (симфоническая поэма №3)
44. Березовский – духовный концерт «Не отвержи мене во время старости»
45. Бортнянский – духовный концерт «Скажи мне, Господи, кончину мою»
46. Дубянский – песня «Стонет сизый голубочек» на слова Дмитриева
47. Глинка – Вальс-фантазия
48. Глинка – увертюра к опере Глинка «Иван Сусанин» или «Жизнь за царя»
49. Глинка – Ария Сусанина из 4 действия оперы «Иван Сусанин» «Чуют правду»
50. Глинка – хор «Славься», эпилог оперы «Иван Сусанин»

51. Глинка – Увертюра к опере "Руслан и Людмила"
52. Глинка – песня Баяна «Дела давно минувших дней» из оперы «Руслан и Людмила»
53. Глинка – ария Людмилы «Ах ты, доля, долюшка» из 4 действия оперы «Руслана и Людмилы»
54. Даргомыжский – романс «Червяк» на стихи Беранже в переводе Курочкина
55. Даргомыжский – романс «Юноша и дева» на стихи А.Пушкина
56. Даргомыжский – ария Мельника «Вот то-то все вы, девки молодые» из оперы «Русалка»
57. Мусоргский – хор «На кого ты нас покидаешь, отец наш» из пролога оперы «Борис Годунов»
58. Мусоргский – Колокольный звон из пролога оперы «Борис Годунов»
59. Мусоргский – песня Варлаама «Как во городе было во Казани» из 1 действия оперы «Борис Годунов»
60. Мусоргский – монолог Бориса «Достиг я высшей власти» из 2 действия оперы «Борис Годунов»
61. Мусоргский – хор «Расходилась, разгулялась сила, удаль молодецкая» из 4 действия оперы «Борис Годунов»
62. Римский-Корсаков – ария Варяжского гостя из оперы «Садко»
63. Римский-Корсаков – Сцена таяния Снегурочки «Ах, что со мной» из 4 действия оперы «Снегурочка»
64. Римский-Корсаков – ариозо Мизгирия «На теплом синем море» из 3 действия оперы «Снегурочка»
65. Римский-Корсаков – третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась»
66. Римский-Корсаков – 1 часть симфонической сюиты «Шехеразада» «Море и Синдбадов корабль»
67. Чайковский – 1 часть Первого концерта для фортепиано с оркестром
68. Чайковский – 3 часть (финал) Первого концерта для фортепиано с оркестром
69. Чайковский – романс «Отчего» на стихи Плещеева (из Гейне)
70. Чайковский – 1 часть 4 симфонии фа-минор, соч. 36
71. Рахманинов – 1 часть 2 концерта до-минор для фортепиано с оркестром, ор.18
72. Рахманинов – романс «Не пой, красавица, при мне» на стихи Пушкина
73. Рахманинов – романс «Сон» (И у меня был край родной)
74. Рахманинов – прелюдия до диез минор, ор.3, № 2
75. Рахманинов – 1 часть третьего концерта
76. Скрябин – этюд ре диез минор ор.8, № 12, Патетический
77. Скрябин – Прометей (поэма огня)

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

Основная литература:

1. Ливанова, Т. "История западноевропейской музыки до 1789 года (XVII век): Учебник" в 2-х тт. Т. 1. — М., 1983.
2. Розеншильд, К. К. Музыка во Франции XVII – начала XVIII века. — М.: Музыка, 1979.
3. Конен, В. История зарубежной музыки. Выпуск третий. Германия, Австрия, Италия, Франция, Польша с 1789 года до середины XIX века. — М., 1981.
4. Друскин, М. История зарубежной музыки. Выпуск четвертый. Вторая половина XIX века. — М., 1983.
5. Келдыш, Ю.В., Ливанова, О.Е. Учебник по истории русской музыки. Тома 1 – 6. — М.: «Музыка», 1983.

6. Владышевская, Т.Ф., Левашева, О.Е., Кандинский, А. Учебник по истории русской музыки. — М.: Музыка, 2009.

Дополнительная литература:

1. Griffiths, P. A Concise history of Western music, Cambridge University, 2006.
2. Арнонкур, Н. Мои современники: Бах. Моцарт. Монтеверди. — М., 2005.
3. Ницше, А. Рождение трагедии из духа музыки.
4. Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового Запада.
5. Гуревич, А.Я. Категории средневековой культуры.
6. Швейцер, А. Иоганн Себастьян Бах. — М., 1965.
7. Берченко, Р.Э. В поисках утраченного смысла (Болеслав Яворский о ХТК И.С.Баха). — М., 2005.
8. Кириллина, Л. Классический стиль в музыке. — М.: «Композитор», 2007.
9. Чigareва, Е.И. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени. — М.: «Едиториал УРСС», 2001.
10. Голубиная книга (Русские народные духовные стихи).
11. Былины. Исторические песни. Баллады.
12. Лихачев, Д.С., Панченко, А.М. Смеховой мир Древней Руси. — М.: «Наука», 1976.
13. Панченко, А.М. Скоморохи и «реформа веселья» Петра I (в сборнике Русская история и культура). — М.: «Азбука», 2000.
14. Лихачев, Д.С. Новгород Великий: очерк истории культуры Новгорода XI-XVII вв., 1959.
15. Лихачев, Д.С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого.
16. Панченко, А.М. «Русская культура в канун петровских реформ».
17. Туманина, Н.В. Чайковский. Путь к мастерству. — М., 1962.
18. Соловцов, А. Жизнь и творчество Римского-Корсакова. — М., 1969.
19. Сохор, А.А. П.Бородин. — М.— Л., 1965.
20. Брянцева, В. С.В.Рахманинов. — М., 1976.

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

1. Музыковедческий сайт Ars Longa. История зарубежной музыки. [Электронный ресурс] URL: <http://www.arsl.ru/?page=8/> (дата обращения: 02.09.2016).
2. Библиотека Гумер. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Antigue.php/ (дата обращения: 02.09.2016).
3. Сайт «Открытый текст», создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.opentextmn.ru/music/interpretation/?id=2165/> (дата обращения: 02.09.2016).
4. Сайт о музыке «Бельканто». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.belcanto.ru/compositions.html/> (дата обращения: 02.09.2016).
5. Онлайн – архив классической музыки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.classic-online.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).
6. Сайт оперных либретто. [Электронный ресурс] URL: <http://www.libretto-oper.ru/verstovsky/askoldova-mogila/> (дата обращения: 02.09.2016).
7. Потемкинский альманах. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.potemkin.earlymusic.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История музыки» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание прослушиванию музыкальных произведений. Для полноценного освоения материала студенты должны научиться работать с литературой о музыке, анализировать музыкальные произведения, понимать и использовать профессиональную терминологию. Знакомство с именами лучших исполнителей России и зарубежья – певцов и музыкантов, дирижеров и оперных режиссеров, – помогут учащимся ориентироваться в событиях и вызовах современной музыкальной жизни, различать достижения и неудачи современной культуры. Знание исторического контекста поможет обучающемуся самостоятельно разбираться в основных эстетических тенденциях и жанрово-видовых направлениях музыкальной культуры.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Коммуникация со студентами посредством электронной почты для уточнения и проверки самостоятельных творческих заданий и письменных работ.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: ноутбук, телевизионный экран, провод HDMI.
3. Акустические колонки, соединенные звуковыми каналами со специализированной аудиторией межфакультетской лаборатории ТСО, где все источники звука – компьютер, проигрыватели дисков и грампластинок – подсоединены к микшерному пульту.
4. Фортепиано для демонстрации педагогом музыкального материала.
5. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Учитель Константин Александрович, доцент, канд. искусствоведения

Рецензент:
Сундстрем Лев Геннадьевич, профессор, канд. искусствоведения

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
10.05.2015, протокол № 7

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
01.07.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/05

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. Организационно-методический раздел

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Введение в специальность
Трудоемкость дисциплины	7 зачетных единиц / 252 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

владением знаниями основ продюсерства (ПК-1);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2).

Студент, освоивший курс «Введение в специальность», должен:

- знать исторические предпосылки возникновения продюсерства как самостоятельного вида творческой деятельности, актуальные направления развития продюсерства в различных видах и направлениях искусства;

- знать роль продюсера в создании нравственного климата в организации исполнительских искусств;

- знать механизмы государственной поддержки и рыночные механизмы в области исполнительских искусств;

- знать функции продюсера в процессе создания и проката театральной постановки, концертной программы;

- уметь актуализировать исторический опыт в области театрального дела в целях повышения уровня современного продюсерства в области исполнительских искусств;

- уметь соучаствовать с постановщиками в разработке концепции театрального или музыкального проекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации;

- владеть знаниями основ продюсерства;

- владеть навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
- владеть культурой мышления.

3. Цель курса

Целью курса «Введение в специальность» является формирование у студентов представлений об основах науки о театре и о том месте, которое в ней занимают организационно-экономические дисциплины. В курсе рассматривается также проблематика менеджмента всех видов исполнительских искусств, рассматривается структура и общие закономерности отрасли культуры, формируются представления о культурной политике, особенностях управления культурным процессом.

4. Задачи курса

Задача курса – освоение студентами проблематики и общей методологии театроведения и менеджмента исполнительских искусств ряда крупнейших школ и направлений экономической науки. Студент должен обладать представлениями о предмете, методе, структуре театроведческой науки, историческом развитии театрального дела, специфике сценического менеджмента, владеть специальной терминологией, ориентироваться в источниках.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Введение в специальность» призвана дать представление об основных дисциплинах, изучаемых будущим менеджером в сфере исполнительских искусств. Она является базисной по отношению ко всему комплексу специальных дисциплин. Вместе с тем в рамках дисциплины студенты знакомятся с важнейшими аспектами театроведческих исследований.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 3 x 16 нед. = 48 часов	2	94	4 / 144	Экзамен
	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	78	3 / 108	Экзамен Контрольная работа
	Всего: 76 час.	4	172	7 / 252	
Очно-заочная	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	82	3 / 108	Экзамен
	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часов.	2	110	4 / 144	Экзамен Контрольная работа
	Всего: 58 час.	4	190	7 / 252	
Заочная	1 семестр: 6 часов.	-	66	2 / 72	-
	2 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Экзамен
	3 семестр: 10 часов.	2	96	3 / 108	Экзамен Контрольная работа
	Всего: 26 час.	4	222	7 / 252	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины и их содержание

Тема 1. Исполнительские искусства в современной социально-культурной ситуации

Общественное значение художественной культуры. Изменения социально-культурной ситуации во второй половине XX – начале XXI века. Общение с художественной культурой как элемент образа жизни. Роль средств массовой информации и технических средств распространения культурных благ в изменении социально-культурной ситуации. Подлинное и тиражированное. Традиционные и новые формы художественной культуры. Культурная информированность населения. Культурная образованность.

Исполнительские искусства. Организации исполнительских искусств Репертуарные театры (музыкальные, драматические, кукольные) и антрепризные театры. Филармонии, цирки, самостоятельные концертные залы, филармонические коллективы, организации шоу-бизнеса. Место исполнительских искусств в современной художественной культуре.

Тема 2. Театр как предмет театроведения

Многозначность понятия «театр». Театр как род искусства, как социальный институт, как организация, как здание.

Театр как род искусства. Генезис театра.

Ритуал и игра как источники формирования театрального искусства. Синкретизм первоначальных театральных форм. Разложение синкретизма. Виды театрального искусства. Синтетическая природа театра. Специфика театрального искусства: синтетизм, публичность, коллективность. Сююминутность, эфемерность театрального искусства; его существование «здесь и теперь». Природа драматического действия.

Публичность театрального искусства, взаимодействия актера и публики, сцены и зала. Спектакль как произведение сценического искусства. Уникальность спектакля. Проблемы, связанные с сохранением произведения театрального искусства. Особенности взаимодействия театра и зрителя.

Специфика средств художественной выразительности. Взаимосвязи театра с другими видами искусств. Театр и литература, музыка, изобразительное искусство, кинематограф.

Язык театра. Спектакль как текст. Инвариантное состояние и текст конкретного представления.

Зритель как соучастник театрального творчества. Особенности зрительского восприятия сценического искусства. Подготовленный и неподготовленный зритель. Коллективность восприятия и феномен сопереживания. Индивидуальное и соборное восприятие.

Система «театр – зритель», ее структура, специфика обратной связи и взаимодействие ее составных элементов. Театр с точки зрения социальной психологии. Проблемы формирования зрительного зала. Организация зрителя и реализация билетов. Посещаемость театра как социально-культурный феномен. Воспроизводство зрительской аудитории.

Театр как социальный институт. Социальные функции театра – общие с другими родами искусства и специфические, характерные только для театра.

Объективность существования сценического искусства в институциональной форме. Коллективность театрального творчества. Театр как организация. Структура театра и используемые им ресурсы. Производственный аспект театрального процесса.

Объективные противоречия между творческой, социальной и производственной сторонами театрального процесса. Театр как комплексное явление.

Тема 3. Метод и структура науки о театре

Театр и драматургия. Исследования в сфере театрального искусства до рубежа XIX-XX веков. Восприятие спектакля как воплощенного драматургического текста. Дорежиссерский период. Авторская режиссура: режиссерские функции драматурга.

Формирование режиссуры, режиссер как автор спектакля, новые принципы анализа спектакля: взаимосвязанность явлений. Источники, материалы и документы, лежащие в основе театроведческих исследований. Метод реконструкции спектакля. Роль Макса Германа в формировании методологии и методики театроведения. Проблема историографии театра.

Структура театроведческой науки. История театра, теория театра как ее важнейшие компоненты. Место театральной критики в структуре науки о театре. Театроведение в контексте других искусствоведческих дисциплин.

Театральное событие, театральное явление, театральный процесс и театральная жизнь. Предмет истории театра: воссоздание последовательности театральных событий и явлений или реконструкция театрального процесса. Фиксация событий и осмысление логики развития театральной жизни. Современное состояние научных исследований в сфере истории театра.

Теория театра. Историко-теоретические обобщения и теоретическая база театроведения. Теория театра и теория драмы. Проблемы построения теории театра. Многообразие подходов к построению теории театра. Философский, эстетический, семиотический, культурологический, социологический и другие подходы.

Теории театра и театральные системы XX века. Проблема определения основных понятий. Попытки построения теории актерского мастерства, режиссуры, сценографии.

Театральная критика, ее сущность, социальные функции и история. Связь театрально-критического и историко-театрального исследования. Теория театра и театральная критика. Роль крупнейших отечественных критиков в развитии театрального процесса. Современное состояние театральной критики.

Этапы развития мирового и отечественного театроведения. Особенности театроведческих школ Германии, Франции, России. Работы по истории театра, созданные в XIX веке. Становление систематического изучения театра. Московская и петербургская школы. Крупнейшие отечественные театроведы и их вклад в развитие науки о театре. Современное состояние науки о театре. Расширение границ театроведения.

Методология науки о театре. Реконструктивная методология М. Германа. Методологические концепции А. Гвоздева. Культурно-историческая и сравнительно-историческая школы. Методы анализа спектакля. Привлечение в театроведение принципов и приемов других наук. Социологические исследования театральной аудитории. Театр как объект исследования социальных психологов. Проблема системного подхода в театроведческих исследованиях.

Технологические аспекты театрального искусства и их изучение. Этапы формирования современных сценографических и технологических систем. Театральное здание: эстетические и функциональные подходы, особенности эксплуатации.

Тема 4. Отрасль культуры. Состав и структура управления

Художественная культура как особая сфера деятельности. Институциональные формы художественной культуры. Объективные предпосылки возникновения и развития институциональных форм художественной культуры.

Управление культурным процессом. Задачи и функции управления. Создание условий для развития, распространения и востребованности художественного творчества как основная цель управления культурным процессом.

Ведомственное разделение институциональных форм художественной культуры. Состав отрасли культуры. Организации исполнительских искусств, музеи, памятники

культуры, библиотеки, досуговые учреждения. Отраслевая инфраструктура: подготовка кадров и материальное обеспечение художественного процесса. Образовательные и научные учреждения в сфере культуры.

Государственная система управления культурой и структура управления отраслью. Полномочия федерального центра и субъектов федерации в области регулирования деятельности учреждений культуры. Конституционные нормы, обеспечивающие права и свободы в области культуры.

Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации – его задачи, функции и структура. Управление культурным процессом в субъектах федерации. Взаимодействие Министерства культуры с органами управления культурой субъектов федерации. Муниципальный уровень регулирования сферы культуры.

Общественные организации и объединения в сфере художественной культуры. Творческие союзы.

Культурная политика и программное регулирование культурного процесса. Обеспечение прав граждан и потребности населения в сфере художественной культуры.

Тема 5. Организация театрального дела: предмет, метод и основные понятия

Место проблем организации театрального дела в составе театроведения. Театральное дело как организация творческого процесса и формирование его материальной базы. Двуединство целей театрального дела: обеспечение наиболее благоприятных условий для творчества и для решения комплекса социально-культурных задач.

Менеджмент исполнительских искусств как специальная дисциплина. Некоммерческие и коммерческие организации исполнительских искусств.

Организационные формы театрального дела в историческом развитии. Социально-культурные и социально-экономические предпосылки изменения организационных форм театра. Организационные формы отечественного театра в историческом развитии.

Организация театрального дела: основные понятия. Постановка, капитальное возобновление. Репертуарный театр, репертуар. Антрепризный театр. Театральный проект. Стационар. Репертуарная афиша. Прокат. Театральный фестиваль. Гастроли. Выездной спектакль. Театральное предложение. Репертуарное предложение (в рамках города, региона). Предпосылки формирования театрального предложения. Различные системы проката (показа) спектакля. Stagione и Long-run.

Творческо-производственный процесс, организация творческо-производственного процесса. Режим деятельности театра; экстенсивный и интенсивный режимы. Взаимосвязь организационных и творческих проблем.

Государственная и общественная поддержка театрального дела, концертного и циркового дела. Экономическая и социальная природа субсидирования театра. Источники и механизмы финансирования театрального дела. Многоканальное финансирование как условие свободы творчества. Прямое и косвенное финансирование. Принципы поддержки организаций исполнительских искусств в разных странах.

Маркетинг и фандрейзинг в организациях исполнительских искусств. Информационное обеспечение деятельности. Специфика PR-деятельности. Инфраструктура театрального дела: система трудоустройства, подготовки кадров, промышленное и финансовое обеспечение, правовое регулирование, система воспроизводства аудитории, система пропаганды театрального искусства. Театр и средства массовых коммуникаций. Новые технологии театрального менеджмента.

Методологические основы научных исследований в сфере менеджмента и экономики исполнительских искусств. Направления исследований, взаимодействие научных методов: краткий исторический обзор. Перспективы исследований в сфере менеджмента исполнительских искусств.

Тема 6. Театральное дело в историческом развитии. Сеть театров в России

Понятие сети театров, этапы формирования. Развитие сети театров, принципы периодизации.

Дотеатральные формы исполнительских искусств и первые европейские спектакли в России. Возникновение государственного театра в России, его социально-просветительская и репрезентативная функции. Формирование системы императорских театров. Крепостной театр. Провинциальные театры. Монополия Императорских театров в столицах. Развитие негосударственных театральных форм на рубеже XIX-XX веков. Организационно-творческая революция МХТ. Состояние сети театров в предреволюционный период.

Принципы советского театрального строительства. «Сверхтеатральное время». Декрет «Об объединении театрального дела».

Этапы развития советской театральной политики: огосударствление театральной сети в 1928 году, предвоенный рост сети за счет экстенсификации режимов деятельности, роль театра в годы Великой Отечественной войны, сокращение объемов субсидирования в 1948 году. Направления развития сети в послевоенный период, ее состояние к середине 1980-х годов, появление негосударственных театров к концу 1980-х годов. Рост сети театров разных организационных форм в постсоветской России.

Состояние сети театров в настоящее время. Особенности режимов деятельности и структуры театрального предложения. Проблемы развития сети. География театральной сети. Проблемы расширения театрального предложения.

Тема 7. Специфика театрального менеджмента

Менеджер как особая профессия. Требования, предъявляемые к специалисту. Признаки профессиональной пригодности. Психологические характеристики менеджера. Аналитические способности. Коммуникативность. Способность принимать решения.

Особенности управления в сфере исполнительских искусств. Необходимость сочетания образного и конструктивного мышления у театрального менеджера. Психология режиссера и актера. Специфика управления творческим коллективом.

Основные направления приложения сил: менеджер, экономист и бухгалтер организации исполнительских искусств, антрепренер, импресарио, агент. Специфика деятельности продюсера. Требования, предъявляемые к менеджеру в репертуарном стационарном театре и в других театральных организациях.

Тема 8. Концертное дело, его место в развитии музыкального искусства

Специфика музыкального искусства. Композитор и исполнитель: исторические особенности взаимосвязей. Природа взаимодействия исполнителя – солиста, ансамбля, оркестра и публики. Виды музыкального искусства.

Язык музыкального искусства. Знаковая структура музыкального искусства. Нотный текст и звуковое воплощение. Проблемы интерпретации и особенности восприятия музыкального искусства.

Концерт как основная форма бытования музыкального искусства. Коммуникация «исполнитель-слушатель», ее специфические черты. Концертное исполнительство как предмет социологического и социально-психологического анализа. Специфические социально-культурные цели филармонических жанров музыкального искусства и шоу-бизнеса.

Инфраструктура музыкального искусства. Концертные агентства. Исполнительство и звукозапись. Музыкальные фестивали.

Тема 9. Цирк как искусство и объект управления

Цирк как искусство и объект управления. Краткий исторический обзор развития. Специфика организационно-экономических аспектов функционирования цирковых организаций.

Язык циркового искусства. Особенности средств художественной выразительности и восприятия циркового искусства. Жанры циркового искусства. Номер, аттракцион, программа. Цирковой конвейер. Система подготовки новых постановок и проката в цирке.

Цирковой зритель, изменения, происшедшие в структуре аудитории в XX веке.

Тема 10. Подготовка специалиста в сфере менеджмента исполнительских искусств

Основные пути и источники рекрутирования административных руководителей театров, филармоний, цирков в европейских странах: краткий исторический обзор и современное состояние. Формирование корпуса менеджеров и продюсеров в сфере исполнительских искусств в России.

История вузовской подготовки административного персонала организаций исполнительских искусств в России и за рубежом. Директорский факультет ГИТИСа (1931), отделение экономики и организации театра ЛГИТМиК (1968).

Концепция подготовки менеджерских кадров в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Структура учебного плана, реализация системного подхода. Органическая взаимосвязь циклов общегуманитарных, социально-экономических, искусствоведческих и специальных дисциплин. Назначение основных курсов. Внеаудиторные формы обучения. Цели учебной и производственной практики.

Проблемы непрерывного образования специалистов. Кадровые проблемы и мониторинг занятости в театральной сфере. Перспективы развития образования в сфере менеджмента исполнительских искусств.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Очное обучение			Очно-заочное обучение			Заочное обучение		
	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа
1. Исполнительские искусства в современной социально-культурной ситуации	4	-	172	3	-	190	2	-	222
2. Театр как предмет театроведения	6	6		2	4		1	-	
3. Метод и структура науки о театре	4	6		3	4		1	-	
4. Отрасль культуры. Состав и структура управления	4	-		3	-		2	-	
5. Организация театрального дела: предмет, метод, основные понятия	6	6		3	5		1	4	
6. Театральное дело в историческом развитии. Сеть театров в России	4	6		3	4		1	5	
7. Специфика театрального менеджмента	4	6		3	4		1	4	

8. Концертное дело, его место в развитии музыкального искусства.	2	4		3	4		2	-	
9. Цирк как искусство и объект управления	2	-		3	-		1	-	
10. Подготовка специалиста. Структура учебного плана.	2	4		3	4		1	-	
Всего:	76		172	58		190	26		222
<i>Консультации</i>	<i>4</i>			<i>4</i>			<i>4</i>		
ИТОГО:	252			252			252		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа «Реставрация проекта», выполняемая студентами всех форм обучения с целью закрепления полученных знаний по курсу, развития навыков работы с литературой, а также выработки подхода к решению некоторых теоретических и практических вопросов с учетом использования опыта работы или прохождения практик в организациях исполнительских искусств.

Для студентов очной формы обучения контрольная работа проводится во II семестре. Для студентов очно-заочного и заочного форм обучения контрольная работа проводится в III семестре. Темы и требования к ее выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание для курсовой работы в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к экзамену в 1 семестре:

1. Театр как вид искусства. Специфика театрального творчества.
2. Язык театрального искусства. Предмет и задачи театроведения.
3. Театр как социальный институт. Театральный процесс как объект исследования социологов и социальных психологов.
4. Особенности восприятия театрального искусства. Система «театр-зритель».
5. Особенности восприятия музыкального искусства, его язык.
6. Проблемы формирования театральной аудитории.
7. Проблемы формирования слушательской аудитории концерта.
8. Театр как организация. Структура театра. Особенности театров различных типов.
9. Организация исполнительских искусств как художественный, социальный, экономический институт.
10. Наука о театре: структура и этапы формирования.

Вопросы к экзамену во 2 семестре:

1. Структура и элементы науки о театре.
2. Методология науки о театре.
3. Российское театральное дело в историческом развитии. Развитие сети театров в дореволюционный, советский периоды и в новой постсоветской России.
4. Организация театрального дела как раздел театроведения. Предмет и метод.
5. Основные понятия и проблемы менеджмента в сфере исполнительских искусств.
6. Социально-экономическая сущность субсидирования организаций исполнительских искусств.
7. Сеть театров: общая характеристика. Перспективы развития.
8. Состав отрасли культуры.
9. Качества личности профессионального менеджера в сфере исполнительских искусств.
10. Виды и специфика организаций исполнительских искусств.
11. Художественный язык и организационные особенности циркового искусства.
12. Концертное дело: творческая и организационно-экономическая специфика.
13. Современные организационно-экономические проблемы театра. Изменения в сфере исполнительских искусств, происходящие в последнее десятилетие.

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

Основная литература:

1. Андреев, В. И. Саморазвитие менеджера / В. И. Андреев. - М.: Дело, 2014. – 275 с.
2. Барбой, Ю. М. Структура действия и современный спектакль / Ю. М. Барбой. – Л.: ЛГИТМиК, 1988. – 201 с.
3. Барбой, Ю. М. К теории театра: Учебное пособие / Ю. М. Барбой. – СПб: СПбГАТИ, 2008. – 238 с.
4. Бентли, Э. Жизнь драмы / Э. Бентли; пер. с англ.: В. Воронин. – М.: Искусство, 1978. – 368 с.
5. Бояков, Э. Главное для театрального менеджера – это универсальность: Интервью / Э. Бояков // Арт-менеджер. – 2002. – № 3. – С. 5.
6. Брук, П. Пустое пространство: Секретов нет / Пер. с англ. / П. Брук. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2003 – 376 с.: ил.
7. Владимиров, С. Об исторических предпосылках возникновения режиссуры // У истоков режиссуры: Сб. науч. трудов. — Л.: ЛГИТМиК, 1976. – С. 13-61.
8. Вульф, Виталий Я. От Бродвея немного в сторону: 70-е годы, очерки о театральной жизни США и не только о ней / Виталий Я. Вульф. – М.: Искусство, 1982. – 264 с.
9. Государство и менеджер культуры: перспективы взаимоотношений / Доклад Совета по культуре при Президенте РФ // Арт-менеджер. – 2003. – № 2. – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.artmanager.ru/articles/briefcase/129-004.html> (дата обращения: 24.06.2015).
10. Гвоздев, А.А. Из истории театра и драмы. – 2-е изд. – М.: URSS: ЛИБРОКОМ, 2012. – 102 с
11. Дадамян, Г.Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. / Г.Г. Дадамян. – М.: ВТО, 1982. – 152 с.
12. Дадамян, Г.Г. Продюсер в театре: прошлое и настоящее / Г. Дадамян // Театральное дело. – 1998. – № 1. – С.4-5.
13. Дадамян, Г.Г. Условия рынка и театральный менеджер / Г. Г. Дадамян // Сцена. — М. – 1994. – № 6. – С. 22-23.

14. Дадамян, Г. Г. Театр одного продюсера // Отечественные записки. – 2005. – № 4 (25). – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.strana-oz.ru/2005/4/teatr-odnogo-prodyusera> (дата обращения: 24.06.2015).
15. История советского театроведения: Очерки. 1917-1941. – М. : Наука, 1981. – 368 с.
16. Клявина, Т. Театральный процесс: творчество и потребление (к методологии исследования социал. функционирования театра) // Методологические проблемы современного искусствознания: сб. науч. тр. / Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии. – Л.: ЛГИТМиК, 1990. – Вып. 5. – С. 94-108.
17. Костелянец, Б. О. Драма и действие: Лекции по теории драмы / Сост. и вст. ст. В. И. Максимов, вст. ст. Н. А. Таршис, Б. О. Кастелянец. – М.: Совпадение, 2007. – 502 с.
18. Культурная политика и культурный менеджмент: Коллективная монография [науч. ред. Н. К. Ваганова]. – СПб: СПбГАТИ, 2003. – 181 с.: портр.
19. Левшина, Е.А. Формирование зрительской аудитории театров: Учебное пособие / Е. Левшина. – Л.: ЛГИТМиК, 1989. – 72 с.
20. Мастерство продюсера кино и телевидения: учебник / под ред.: П. К. Огурчикова, В. В. Падейского, В. И. Сидоренко. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 863 с.
21. Музыкальное и театральное продюсирование: российский и зарубежный опыт: [практ. советы + 1700 адресов лучших европейских агентств, продюсеров и промоутеров / сост. и ред. В. А. Бабков]. – М.: ART-менеджер, 2008. – 431 с.: ил. – (Библиотека «ART-менеджера»).
22. Орлов, Ю. М., Сундстрем, Л. Г. Опыт подготовки специалистов- организаторов театрального дела в вузе // Актуальные вопросы экономики и организации театрального дела: Сб. науч. тр. / Гос. ин-т театр, искусства им. А. В. Луначарского; ред. кол.: Б. Ю. Сорочкин и др. – М.: ГИТИС, 1986. –191 с.
23. Орлов, Ю. М. Московский Художественный театр 1898—1917 гг.: Творчество. Организация. Экономика / Ю. М. Орлов. — М.: Российский университет театрального искусства-ГИТИС, 2011. — 348 с.
24. Пави, П. Словарь театра / П. Пави. – М.: Прогресс, 1991. – 504 с.
25. Петровская, И.Ф. Театральный Петербург, нач. XVIII в.-окт. 1917 г. : обозрение-путеводитель / И. Петровская, В. Сомина; Рос. акад. наук, Рос. ин-т истории искусств ; под общ. ред. И.Ф. Петровской. – СПб. : [Б.и.], 1994. – 448 с.

Литература для анализа *

1. Баумоль У. Дж., Боуэн У. Дж. Искусство, не принадлежащее народу / Главы из книги «Исполнительское искусство: экономическая дилемма» // Экономика и организация театра. – Вып. 1. – Л.: Искусство, 1971.
2. Владимиров С. Об исторических предпосылках возникновения режиссуры // У истоков режиссуры: Сб. науч. трудов. — Л.: ЛГИТМиК, 1976. – С. 13-61.
3. Гвоздев А. А. Итоги и задачи научной истории театра // Из истории советской науки о театре. 20-е годы: Сборник трудов [Сост., общ. ред., коммент. и биографич. очерки С. В. Стахорского]. – М. : ГИТИС, 1988. – С. 120-159.
4. Гвоздев А.А. О смене театральных систем // О театре: сборник статей А. Гвоздева, Н. Извекова, В. Н. Соловьева, С. С. Мокульского и Н. Конрада / Государственный институт истории искусств. – Л.: Academia, 1926. – С. 7-36.
5. Герман М. О задачах театроведческого института // Наука о театре: Сб. статей. — Л.: ЛГИТМиК; М.: ГИТИС, 1975. – С.58-64.
6. Давыдов Ю. Н. Социальная психология и театр. – Театр. – 1969. –№ 12. – С. 23-37.

* Анализ одной из статей является одним из двух экзаменационных вопросов

7. Левшина Е.А. О восприятии театрального искусства // Театр и время: Сб. статей. – М.: ВНИИ искусствознания, 1985. – С. 110-122.
8. Лотман Ю. М. Семиотика сцены. – Театр. – 1980. – № 1. – С. 89-99
9. Мокульский С.С. Изучение специфики театра // Наука о театре: Сб. статей. — Л.: ЛГИТМиК; М.: ГИТИС, 1975. – С. 44-45.
10. Юфит А. З. Вопросы театроведения // Наука о театре: Сб. статей. — Л.: ЛГИТМиК; М.: ГИТИС, 1975. – С. 3-17.

Дополнительная литература:

1. Продюсерство: Управленческие решения: учебное пособие для вузов / Всерос. гос. ун-т кинематографии; под ред. В. С. Малышева, Ю. В. Криволицкого. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 376 с.
2. Профессия – менеджер // Сцена. – М., 1997.
3. Смелянский, Д.Я. Авантюрист поневоле, или Беседы о том, как я стал продюсером. – М.: Книжный Клуб 36.6, 2010. – 268 с.
4. Суконкин, А. В. Культура России: вехи современного развития / А. В. Суконкин // Представительная власть – XXI век. – 2012. – № 4 (июль-август). – С. 13-16.
5. Театр и время: Сб. статей / ВТО, ВНИИ искусствознания, Мин. культуры СССР... – М.: ВТО, 1985. – 174 с.
6. Театр между прошлым и будущим: Сб. науч. трудов / ГИТИС. – М.: ГИТИС, 1989. – 223 с.
7. Юфит А.З. Исторический декрет // Театр. – 1977. – № 11.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 14.02.2016).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 14.02.2016).
3. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 14.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Введение в специальность» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников нормативных материалов.

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

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

1. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе обучения в семинарских занятиях.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРОДЮСЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МУЗЫКАЛЬНО-КОНЦЕРТНОЙ СФЕРЕ»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Авторы-составители:

Учитель Константин Александрович, доцент, докт. искусствоведения
Логутенко Галина Равильевна, доцент, зам. директора Филармонии им. Д.Д. Шостаковича

Рецензент:

Сундстрем Лев Геннадьевич, профессор, канд. искусствоведения

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
29.03.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
29.03.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/31

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Продюсерская деятельность в музыкально-концертной сфере
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

владением знаниями основ продюсерства (ПК-1);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Студент, освоивший дисциплину «Продюсерская деятельность и творческие индустрии», должен:

- знать исторические предпосылки возникновения продюсерства как самостоятельного вида творческой деятельности, актуальные направления развития продюсерства в различных видах и направлениях искусства;

- знать теорию и практику мастерства продюсера исполнительских искусств;

- знать особенности продюсерской деятельности в шоу-бизнесе;

- уметь инициировать творческие идеи художественных проектов в области исполнительских искусств;

- уметь давать квалифицированную экспертную оценку творческим проектным инициативам режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов

драматических и музыкальных произведений, других творческих работников; брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств;

- соучаствовать с постановщиками в разработке концепции театрального или музыкального проекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации; творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации проекта;
- уметь творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации проекта;
- владеть культурой мышления.

3. Цель курса

Цель – дать представление о музыкально-концертном деле, его основных понятиях и ознакомить студентов со спецификой продюсерской деятельности в этой сфере.

4. Задачи курса

Задачи курса заключаются в том, чтобы сформировать у студентов представление о специфике управления в музыкально-концертной сфере, наличии различных методов управления и возможностях их применения в концертном деле, сформировать у студентов умение использовать их в своей профессиональной деятельности.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «Продюсерская деятельность в музыкально-концертной сфере» является составляющей частью комплексной дисциплины «Мастерство продюсера исполнительских искусств» и участвует в формировании определенных общекультурных профессиональных компетенций специалиста – продюсера исполнительских искусств. Освоение данной дисциплины является неотъемлемой частью профессиональной подготовки продюсера.

В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов «Введение в специальность», «Основы экономики». Курс «Продюсерская деятельность в музыкально-концертной сфере» готовит студентов к производственной практике на II курсе.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	3 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	2	42	3 / 108	Зачет
	Всего: 64 час.	2	42	3 / 108	
Очно-заочная	6 семестр: 2 x 11 нед. = 22 часа.	2	84	3 / 108	Зачет
	Всего: 22 час.	2	84	3 / 108	
Заочная	5 семестр: 2 часа.	-	34	1 / 36	-
	6 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Зачет
	Всего: 12 час.	2	94	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины и их содержание

Тема 1. Сеть и структура концертных организаций

Концерт как особая организационно-художественная форма. Классификация видов и жанров концертов. Виды концертов: симфонические, камерные, концерты оркестров духовых, народных инструментов, джазовые, музыкально-литературные, концерты-лекции, поп- и рок-музыки и др.

Массовое и элитарное музыкальное искусство. Разнообразие музыкальных направлений и жанров.

Формирование организаций исполнительских искусств в зависимости от их миссии. Виды концертных организаций различных организационно-правовых форм и видов собственности. Государственные (федеральные и региональные), муниципальные организации, отдельные концертные коллективы разных форм. Концертные коллективы, имеющие репертуар, и концертная антреприза. Концертная программа как проект.

Концертные организации и их объединения, их сеть и основные принципы структурного построения.

Общее и специфическое в деятельности организаций исполнительских искусств разных видов. Характеристика структуры и основных подразделений концертной организации.

Концертные агентства, продюсерские центры и другие организации инфраструктуры в сфере исполнительских искусств.

Виды концертных коллективов. Структура и репертуар симфонического оркестра, камерных оркестров, оркестров народных инструментов, академического и народного хора. Камерные коллективы. Оркестр и хор: специфика подготовки программ, рекрутирования творческих сил, планирования проката.

Тема 2. Из истории концертного дела

Зарождение исполнительского искусства в России. Приказ Большого Дворца для управления военной музыкой России (Иван IV, 1547 г.) Хор певчих дьяков.

Придворная музыка в государственной системе организации исполнительских искусств (императорских театров) в XVIII-XX веках. Казенные театры. Театральная монополия, в том числе, и на концертную деятельность.

Этапы становления музыкального продюсерства в Европе и США. Истоки и принципы деятельности продюсера. Индустрия звукозаписи: история и роль в становлении продюсерской деятельности.

Принципы организации музыкального искусства в дореволюционной России. Филармонические общества. Антрепренеры в музыкальной сфере. Санкт-Петербургское филармоническое общество («касса музыкантских вдов», 1802 г.). Законодательное регулирование сферы эстрадных выступлений (указ Николая I в 1854 г. о введении «Правил, касательно учреждения различного рода публичных увеселений и престопадных забав в столицах»).

Новый тип концертно-увеселительных заведений – «вокзалы».

Коммерческие концертные проекты в начале XX века. «Эстрада кафешантана».

Национализация театрального дела. Структурная перестройка органов управления культуры после 1917 г. Государственная культурная политика советского периода и концертные организации. Музыкальное продюсерство в советский период российской истории. Многообразие музыкальных направлений в 1910-1920-е годы. АСМ. РАПИМ. Кружок друзей камерной музыки. Кружок новой музыки.

Советская филармоническая система. Формирование концертной сети в советское время. Деятельность концертных организаций и коллективов во время Второй мировой войны.

Национальные концертные организации и подготовка национальных кадров. Унификация организационно-правовых форм.

Истоки эстрады в России и за рубежом. Формы эстрадных организаций: кафе-концерты, кафешантаны, кабаре, варьете, мюзик-холлы, эстрадные театры, эстрадные заведения и др. Появление джаза в России. Формы эстрадных представлений: сборный концерт, тематический концерт, ревью, обозрение, эстрадный спектакль, сольный концерт и др.

Эксперимент в сфере исполнительских искусств в период перестройки. Преобразования реформационного периода конца XX века. Многообразие организационно-правовых форм исполнительского искусства в постсоветский период. Современный шоу-бизнес в России.

Социальные функции российского концертного дела на различных этапах развития общества. Современные проблемы концертного дела и направления преобразований в отрасли. Новые принципы музыкального менеджмента в постсоветский период.

Тема 3. Правовые аспекты деятельности

Организационно-правовые основы деятельности в области исполнительских искусств.

Нормативно-правовая база концертного дела. Гражданское законодательство Российской Федерации.

Участники концертного процесса: юридические и физические лица. Коммерческие и некоммерческие организации в концертной сфере. Организационно-правовые формы концертных организаций. Правовые аспекты создания новых, реорганизации, ликвидации действующих организаций. Порядок учреждения концертной организации (коллектива). Действия учредителя. Учредительный договор, его содержание, порядок подписания. Порядок регистрации и реорганизации.

Музыкально-концертный процесс в законодательстве и иных нормативно-правовых актах Российской Федерации о культуре. Система отношений организации и учредителя (учредителей); взаимные права и обязанности. Социально-культурное содержание государственного и негосударственного финансирования концертной организации. Причины необходимости их экономической поддержки.

Авторское право и смежные права в сфере музыкально-концертного дела. Нормативно-правовая основа защиты прав авторов и исполнителей в России и в мире. Особенности авторского права в России, Европе, Америке.

Защита авторских и смежных прав в музыкально-концертной сфере. Формы авторского вознаграждения: гонорар и обязательные отчисления. Организации, управляющие имущественными правами авторов и исполнителей на коллективной основе. Права исполнителей. Имущественные и неимущественные права. Соавторство.

Отношения между концертной организацией (коллективом) и драматургом, композитором, балетмейстером. Ответность, связанная с использованием авторских произведений. Роль литературной части во взаимоотношениях с авторами. Функции авторских обществ. Взаимоотношения с агентствами, представляющими интересы авторов. Субъекты смежных прав. Организации, управляющие имущественными правами авторов и исполнителей на коллективной основе.

Специфика тимбилдинга в концертной сфере. Правовая и организационная регламентация управления персоналом в концертной организации. Виды и формирование персонала. Структура персонала и специфика труда в концертной организации. Правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда.

Творческая востребованность артиста и характеристика его загрузки. Структура стационарной концертной организации (на примере Санкт-Петербургской государственной филармонии имени Д. Д. Шостаковича и Санкт-Петербургской государственной капеллы имени М. И. Глинки), объединения концертных организаций (на примере «Петербург-концерта»), режим деятельности, репертуарное предложение и объективные закономерности загрузки артистов. Особенности формирования исполнительских коллективов. Особенности управления персоналом в концертных организациях.

Виды трудовых и гражданско-правовых договоров, гражданско-правовые договоры с постановщиками. Коллективные договоры в ОИИ. Договоры с артистом концертной организации. Договоры с режиссером, художником, хореографом. Права ОИИ в области оплаты труда. Действующая схема должностных окладов. Доплаты, надбавки и другие надтарифные выплаты, критерии их распределения. Определение порядка оплаты труда в трудовом договоре. Оплата труда артистического и художественного персонала. Формы и система оплаты труда в постановочной части концертных организаций и других подразделениях. Оплата труда административно-управленческого персонала. Пенсии для творческих работников.

Тема 4. Финансирование концертных организаций: сравнительный анализ филармонической деятельности и сферы популярной музыки

Система финансирования организаций исполнительских искусств и других организаций культуры в России. Бюджетный кодекс Российской Федерации и правовая основа бюджетного финансирования организаций исполнительских искусств – государственных и муниципальных учреждений. Источники финансирования. Структура доходов и расходов организации исполнительских искусств.

Программы поддержки музыкально-концертной деятельности. Особенности составления заявки на грант.

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций культуры. Особенности налогового регулирования в сфере культуры. Основные проблемы и перспективы налоговой политики.

Типы и модели финансирования концертной сферы за рубежом. Опыт США, Великобритании, Франции, Германии. Взаимосвязи моделей финансирования с моделями концертной деятельности.

Особенности музыкальной индустрии в сфере популярной музыки. Структура российского шоу-бизнеса. Особенности работы в различных стилях и направлениях популярной музыки. Анализ концертно-гастрольного рынка России и мирового концертного рынка. Рынок развлечений России. Экономика музыкальной индустрии. Практика рекорд-бизнеса.

Организация гастролей и концертов иностранных артистов в России. Основы букинга в клубной и концертной индустрии. Творческо-техническое оснащение концертной деятельности. Финансовый менеджмент концертно-гастрольной деятельности. Организация концертов и их продвижение в интернете. Организация и проведение крупных открытых фестивалей. Организация сольных концертов артистов. Билеты и билетные программы. Построение билетных программ

Бизнес-модель организации события. Теория и практическое занятие по построению бюджетов концертов. Контент «360 градусов». Функционирование компаний-мейджоров на российском рынке. Особенности саундпродюсирования музыкальных проектов. Паблицинг. Музыкальное издательство в сфере академической и популярной музыки. Распространение музыкального контента в сети Интернет. Продажи. Потокоевое проигрывание. Модели монетизации. Главные тенденции развития музыкальных

массовых интернет-сервисов. Основы финансового менеджмента в шоу-бизнесе. Экономика музыкального проекта. Налоговая политика компании в сфере шоу-бизнеса.

Функционирование музыкальных радиостанций. Разнообразие форматов, структура бюджета. Режиссура телевизионных музыкальных шоу-проектов. Создание нового бренда в современной медиа-реальности. Менеджмент молодых артистов. Программирование музыкальной площадки – теория и практика.

Тема 5. Планирование в концертной организации. Организация и подготовка новых концертных программ

Концертное предложение. Анализ концертного предложения.

Планирование как процесс. Производственно-финансовый план концертной организации. Смета доходов и расходов. Статьи доходов, их структура. Статьи и структура расходов.

Планирование сезона в филармонических организациях. Структура творческо-производственного процесса в стационарной концертной организации. План репертуарного предложения. Виды планирования текущего репертуара.

Формирование концертного репертуара. Планирование и организация подготовки новых концертных программ: этапы, технология, взаимодействие подразделений внутри организации и отношения с внешними партнерами.

Планирование концертов собственных коллективов филармоний и других исполнителей.

Инновационные виды концертной деятельности. Многожанровые культурные проекты. Структура управления культурным проектом.

Продюсирование солиста-инструменталиста, солиста-вокалиста в сфере академического музицирования. План-календарь солиста. Резюме. Разработка гастрольного плана.

Особенности гастролей камерных, симфонических коллективов, хоров, солистов.

Особенности концертной жизни столичных и провинциальных городов России.

Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств. Использование компьютерных технологий в бухгалтерской и управленческой деятельности организации исполнительских искусств. Организация документооборота. Информационные технологии в работе административно-управленческого и художественного персонала, в художественно-постановочной части.

Базы данных, необходимые организациям исполнительских искусств. Отраслевые и всемирные сети. Возможности информационных технологий для обеспечения художественно-постановочного процесса в ОИИ. Возможности повышения квалификации персонала с помощью информационных технологий.

Тема 6. Организация концертов: прокатный процесс

Функции и методы работы музыкального продюсера.

Главные направления деятельности продюсера в сфере академической музыки и в шоу-бизнесе.

Методы и критерии формирования прокатной афиши. Особенности проката концертных программ разных жанров. Понятие кассовых и гарантийных концертов. Посещаемость и факторы, на нее влияющие.

Модели проката концертных программ на стационаре в российской практике.

Организация и ведение билетного хозяйства.

Планирование и принципы организации концертных абонементов. Формы продвижения абонементных концертов. Современные технологии ведения билетного хозяйства.

Связь рекламы в концертной организации и пропаганды исполнительского искусства с прокатом концертных программ. Формы и методы продвижения билетов. Виды и формы рекламы.

Специфические формы продвижения продукта в музыкально-концертной сфере. Основы рекорд-бизнеса. Музыкальное продюсирование в студии. Музыка кино и звуковые студии крупнейших компаний. Телестудии и их отношения с концертными организациями.

Стратегический менеджмент концертной организации. Разработка проекта в концертной сфере.

Тема 7. Маркетинг в концертном деле

Особенности маркетинга в культуре. Некоммерческий маркетинг. Структура аудитории концертных организаций. Социально-демографические характеристики концертной аудитории. Возможности расширения аудитории исполнительского искусства. Социологические исследования в концертной сфере, их формы, прагматический и научный смысл.

Маркетинг как метод формирования аудитории. Стратегия и концепция маркетинга. Маркетинговый инструментарий. Продукт, цена, место продаж, продвижение, PR, персонал как инструменты маркетинга. Автономность культурного продукта.

Реклама. Соотношение спроса и предложения в концертном деле, воздействие на потребителя. Пропаганда исполнительского искусства; содержание и границы возможностей. Мотивы посещения концертов и их использование в рекламно-пропагандистской деятельности. Новые формы рекламы, пропаганда исполнительского искусства средствами массовой коммуникации.

Мероприятия по продвижению классического музыкального искусства. Музыкальное образование и музыкальное просвещение.

Цена как инструмент маркетинга. Основы ценообразования в концертной сфере. Соотношение спроса и предложения на рынке. Ценовая эластичность. Психологические основы ценообразования. Эффект престижа. Ценовая дифференциация и ценовая дискриминация.

Ценообразование в концертной сфере. Ценовая политика, ценовые игры. Цена билета как социальный регулятор потребления. Платежеспособный спрос. Цена как маркетинговый инструмент. Маркетинг в индустрии развлечений

PR и медиапланирование в шоу-бизнесе. Организация промо-кампании артиста. Маркетинг крупных зрелищных мероприятий. Поисковая оптимизация для музыкальных интернет-проектов. SMM как новая коммуникационная среда в индустрии развлечений. Продвижение молодых артистов на музыкальный рынок России. Креативные технологии и их практическое применение

Тема 8. Public Relations в концертных организациях

Public Relations как система связей с общественностью. Нормативно-правовая база взаимодействия со средствами массовых коммуникаций. Формы и направления деятельности по связям с общественностью. PR-организации как формирование публицити. Стратегия коммуникаций. Информационный повод.

Основные методы взаимодействия со СМИ в практике public relations. Правила написания пресс-релиза, подборка материалов для прессы, основные правила подготовки и проведения пресс-конференции. Специальные события в public relations, кризисные

public relations, планирование и критерии оценки эффективности комплексной PR и рекламной кампании, основные виды исследований при проведении PR-компаний.

Основные каналы продвижения. Музыкальные журналы и газеты. Специализированные радиоканалы и телепередачи. Музыкальные сайты.

Продвижение музыкального проекта в социальных медиа. СМК и медиапланирование в шоу-бизнесе. Основы деятельности музыкальных СМК и принципы общения с артистами. Создание и продюсирование музыкальных шоу-проектов на радио. СМК: эфирное и тематическое ТВ. Музыкальное телевидение. Особенности продвижения событий через СМК.

Тема 9. Фандрейзинг в концертных организациях

Традиции благотворительности в российской, европейской и американской культурах. Психологические и деловые мотивы спонсорства и меценатской помощи.

Идеология и технология фандрейзинга. Стратегия фандрейзинга. Виды доноров. Субсидии фондов. Корпоративные пожертвования. Базы данных, анализ списка потенциальных доноров. Формы ходатайства о взносах. Работа с донорами. Клубы друзей организаций исполнительских искусств. Благотворительные фонды в сфере культуры.

Краудфандинг. Как собрать деньги на свой проект.

Тема 10. Деятельность организаций исполнительских искусств за рубежом

Государственная культурная политика за рубежом: типы и экономические механизмы. Финансирование, налоговая политика в области культуры.

Организационно-экономические модели функционирования организаций исполнительских искусств. Особенности функционирования концертных организаций в разных странах.

Международные организации в области культуры. Проблемы и перспективы международной деятельности российских концертных организаций.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Названия тем	Формы обучения								
	Очная			Очно-заочная			Заочная		
	Лекц.	Сем.	Сам.	Лекц.	Сем.	Сам.	Лекц.	Сем.	Сам.
Тема 1. Сеть и структура концертных организаций	2	-	42	1	-	84	1	-	94
Тема 2. Из истории концертного дела	6	-		2	-		0,5	-	
Тема 3. Правовые аспекты деятельности	2	-		1	-		1	-	
Тема 4. Финансирование концертных организаций: сравнительный анализ филармонической деятельности и сферы популярной музыки	7	5		2	4		1	1	
Тема 5. Планирование в концертной организации. Организация и подготовка новых концертных программ	6	5		2	-		1	1	
Тема 6. Организация концертов: прокатный процесс	2	-		2	-		1	-	
Тема 7. Маркетинг в концертном деле	2	-		1	4		0,5	-	
Тема 8. Public Relations в концертных организациях	6	5		1	-		1	1	
Тема 9. Фандрейзинг в концертных организациях	6	4		1	-		0,5	1	
Тема 10. Деятельность организаций	6	-		1	-		0,5	-	

исполнительских искусств за рубежом									
	45	19	42	14	8	84	8	4	94
Всего	64			22			12		
<i>Консультация</i>	2			2			2		
ИТОГО	108			108			108		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

Учебным планом по данной дисциплине контрольные и курсовые работы не предусмотрены.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка сообщений по обзору публикаций по темам курса для выступлений на семинарах.

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

Вопросы к зачету:

1. Концерт как особая организационно-художественная форма. Классификация видов и жанров концертов.
2. Массовое и элитарное музыкальное искусство. Разнообразие музыкальных направлений и жанров.
3. Виды концертных коллективов.
4. Виды концертных организаций различных организационно-правовых форм и видов собственности.
5. Правовые аспекты создания новых, реорганизации, ликвидации действующих организаций.
6. Характеристика структуры и основных подразделений концертной организации.
7. Система финансирования организаций исполнительских искусств и других организаций культуры в России
8. Социально-культурное содержание государственного и негосударственного финансирования концертной организации.
9. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций культуры.
10. Типы и модели финансирования концертной сферы за рубежом.
11. Особенности музыкальной индустрии в сфере популярной музыки.
12. Современный шоу-бизнес в России.
13. Организация гастролей и концертов иностранных артистов в России.
14. Экономика музыкального проекта. Налоговая политика компании в сфере шоу-бизнеса
15. Авторское право и смежные права в сфере музыкально-концертного дела.
16. Специфика тимбилдинга в концертной сфере.
17. Виды трудовых и гражданско-правовых договоров в концертном деле.
18. Оплата труда в концертном деле.

19. Концертное предложение. Анализ концертного предложения.
20. Производственно-финансовый план концертной организации.
21. Концертные агентства, продюсерские центры и другие организации инфраструктуры в сфере исполнительских искусств.
22. Концертное дело в государственной системе организации исполнительских искусств (императорских театров) в XVIII-XX веках.
23. Этапы становления музыкального продюсерства в Европе и США.
24. Многообразие организационно-правовых форм исполнительского искусства в постсоветский период.
25. Планирование и организация подготовки новых концертных программ.
26. Многожанровые культурные проекты. Структура управления культурным проектом.
27. Продюсирование солиста-инструменталиста, солиста-вокалиста в сфере академического музицирования.
28. Организация концертов: прокатный процесс.
29. Особенности гастролей камерных, симфонических коллективов, хоров, солистов.
30. Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств.
31. Организация и ведение билетного хозяйства.
32. Специфические формы продвижения продукта в музыкально-концертной сфере.
33. Маркетинг как метод формирования аудитории . Структура аудитории концертных организаций.
34. Реклама и пропаганда исполнительского искусства; содержание и границы возможностей.
35. Мероприятия по продвижению классического музыкального искусства.
36. Основы ценообразования в концертной сфере.
37. PR и медиапланирование в шоу-бизнесе.
38. Основные методы взаимодействия со СМИ в практике public relations.
39. Фандрейзинг в концертных организациях.
40. Особенности функционирования концертных организаций в разных странах.

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

Основная литература:

1. Дуков, Е.В. Концерт в истории западноевропейской культуры. – М.: Классика-XXI, 2003. – 256 с.
2. Корнеева, С.М. Музыкальный менеджмент: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Музыкальный менеджмент» (061166) и специальностям культуры и искусства (050000). – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 304 с.
3. Лебрехт, Н. Кто убил классическую музыку? История одного корпоративного преступления. – М.: Классика- XXI, 2007. – 588 с.
4. Лурье, А.С. Управление концертным делом. – М.: Литера-М, 2008. – 259 с.
5. Роднянский, А. Выходит продюсер. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 288 с.
6. О мерах государственной поддержки музыкального искусства: Указ Президента РФ // ЭкспертПриложение : Президент, Правительство. 31 декабря 2002. №1473.
7. Постановление Правительства РФ. О грантах Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов ведущих музыкальных коллективов и организаций // ЭкспертПриложение : Президент, Правительство. 04 апреля 2003. №194.

8. О Совете при Президенте РФ по культуре и искусству: Указ Президента РФ // Российская газета. – 2001. – 10 ноября. – № 221. – С. 4.

Дополнительная литература:

1. Андрейкина, М.С. Бренд в сфере культуры и искусства // Справочник руководителя учреждения культуры.- 2004.- № 10.
2. Асафьев, Б. Путеводитель по концертам / Словарь наиболее необходимых терминов и понятий. – Изд.2-е. – М.: Сов. композитор, 1978. – 199 с.
3. Бабкова, С. Артисты и продюсеры: сотрудничество или конфликт? // Art-менеджер. – 2002. – № 3. – С. 7-10.
4. Беляева-Экземплярская, С. Исследование психологии современного массового слушателя // Музыкальное образование. – 1929. – № 3-4. – С. 18-22.
5. Березовский, Б. Филармоническое общество Санкт-Петербурга: История и современность. – СПб: КультИнформПресс, 2002. – 454 с.
6. Бетехтин, В. Современная концертная организация: формы деятельности и пути развития // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2003. – № 6. – С. 31–36. (Организация и управление).
7. Ваганова, Н. Методические предпосылки совершенствования планирования деятельности концертных организаций // Экономика и организация театра. – Вып. 7. – СПб: Искусство, 1986. – С. 103-109.
8. Дмитрий, М. Государство и концертная организация: Чего они хотят друг от друга?: Материалы Всероссийского музыкального форума // Культура. – 2007. – № 27(7588).
9. Доманская, О., Куцури, Г. Основные тенденции развития концертного дела в РСФСР в 1970-е годы // Экономика и организация театра. – Вып. 7. – СПб: Искусство, 1986. – С. 95-102.
10. Дуков, Е.В. Музыкальная пропаганда в СССР: состояние и перспективы: Учебное пособие. – М.: Всесоюзный институт повышения квалификации работников культуры, 1989. – 107 с.
11. Дуков, Е.В. Концертное дело в России живет, никого не побеждая. // Культура. – 2001. – № 2. – С. 6.
12. Дуков, Е.В. Современная концертная деятельность в зеркале статистики // Обсерватория культуры. – 2004. – № 4. – С. 31-32.
13. Дуков, Е.В. Маркетинг в филармонической деятельности. // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2004. – № 11.
14. Жданова, Е.И., Анчуриев, А.К., Основы промоутерской деятельности в музыкальном шоу-бизнесе: Учеб. пособие. – М.: МГУКИ, 2002.
15. Иванов, Г.П. Продюсерский сектор культуры // Справочник руководителя учреждения культуры. – № 8. – 2003. – С. 75-84.
16. Капустин, Ю. Музыкант-исполнитель и публика. – Л.: Музыка, 1985. – 160 с.
17. Келли, Т. Сценический менеджер / Т. Келли // Art-менеджер. – М.: 2003. – № 2. – С. 12 – 20
18. Козлова, Т.В. Технологии позиционирования учреждения // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2005. – № 11. – С. 65–73.
19. Колотурский, А.Н. Концертное дело: формы существования в новой реальности: Концертное дело на перепутье // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2003. – № 2. – С. 13-21
20. Кокшаров, А. Готовы ли мы к эффективному маркетингу? // Портал Market Media Review. – 29.01.2008. – URL: http://www.mm.com.ua/russian/articles/article_text?_article1_toShow=4359 (дата обращения: 16.02.2016).

21. Корнеева, С.М. Как зажигают «звезды»: Технологии музыкального продюсирования. – СПб.: Питер, 2004. – 320 с.
22. Лазутина, И. С. PR – деятельность учреждения культуры: Создание PR-отдела в Новосибирской государственной филармонии // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2003. – № 12. – С. 61–67. (Рыночные технологии).
23. Лурье, А.С. Разделы и жанры концертной деятельности: Лекции. – М.: РАТИ, 1994.
24. Лурье, А.С. Специфика концертной деятельности: Лекция. – М.: РАТИ, 1996. – 21 с.
25. Лурье, А. Актуальные проблемы управления концертной деятельностью // Экономика и организация театра. – Вып. 7. – СПб: Искусство, 1986. – С. 85-94.
26. Лэтроп, Т., Петтигрю, Д. Промоушн музыкальных проектов // Art-менеджер. – 2004. – № 1. – С. 38-42,
27. Мартынов, В. Академические концерты превратились в одну из отраслей индустрии шоу-бизнеса / Беседу вела О. Романцова // Культура (РФ). – 2005. – 24 февр. – 2 марта. – С. 13.
28. Морозов, Д., Осипов, Г. Государство и концертная организация // Ново-сти академической музыки. – 2009. – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.classicalmusicnews.ru/articles/Gosudarstvo-i-koncertnaja-organizacija-Chego-oni-hotjat-drug-ot-druga/> (дата обращения: 16.02.2016).
29. Музыкальная революция Рунета // Media Guide. 2008. – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mediaguide.ru/?p=news&id=48771cc1> (дата обращения: 16.02.2016).
30. Немзер, А. Современная жизнь классической музыки. // Отечественные записки. – 2005. – № 4. – С. 280-291.
31. Новые формы учреждений культуры Тюменской области // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2004. – № 9. – С. 5.
32. Основы продюсерства: Аудиовизуальная сфера: Учебн. для вузов / Под ред. Иванова Г.П. и др. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 720 с.
33. Панасов, И. Шоу-бизнес. – М.: Эксмо, 2004. – 384 с.
34. Пассман Д. Все о музыкальном бизнесе. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 420 с.
35. Сборник руководящих материалов по вопросам художественно-творческой и финансово-хозяйственной деятельности концертных организаций. Министерство культуры СССР. Союзконцерт. – М.: МК СССР, 1985. – 232 с.
36. Сиверс, Д. Как привлечь внимание к своей музыке / Пер. с англ.яз. – М.: Лекса Мьюзик, 2008. — [Электронный ресурс]. URL: http://www.lexamusic.com/marketing/promo_marketing61.htm (дата обращения: 16.02.2016).
37. Сиверс, Д. Большие стратегии – [Электронный ресурс]. URL: http://www.lexamusic.com/marketing/promo_marketing61.htm(дата обращения: 16.02.2016).
38. Сиверс, Д. Сила человеческого фактора – [Электронный ресурс]. URL: http://www.lexamusic.com/marketing/promo_marketing48.htm(дата обращения: 16.02.2016).
39. Смелянский, Д.Я. Авантюрист поневоле, или Беседы о том, как я стал продюсером. – М.: Книжный Клуб 36.6, 2010. – 268 с.
41. Тенденции и проблемы организации концертного дела и концертно-зрелищного обслуживания населения в современных условиях. – [Электронный ресурс]. URL: <http://old.nlb.by/press/upload/852.pdf>(дата обращения: 16.02.2016).
42. Хренов, Н. Социально-психологические аспекты взаимодействия искусства и публики. – М.: Наука, 1981. – 304 с.
43. Цекало, А.Е. Как управлять карьерой продюсера // Арт-менеджер. – 2004. – № 1. – С.58-60.

44. Цыпин, Г. Концертная сцена России: Проблемы. Суждения. Мнения. – М.: Феникс - АРТ, 1993. – 180 с .
45. Черешнева, И. Маэстро и оркестр // Журнал «Система успеха». – 2008. – № 10. – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.irbis-group.ru/content/view/1257/118/> (дата обращения: 16.02.2016).
46. Шалашов, А.А. Новая система управления концертной деятельностью: Опыт Московской государственной академической филармонии // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2004. – № 6. – С. 20–25. (Организация и управление).
47. Щербакова, И., Бортнюк, И. Как стать успешным промоутером: Концертный бизнес в России. – СПб. : Питер, 2011. – 192 с.
48. Allbaran A. B. Media economics. Understanding Markets, Industries and Concepts: The recording industry. N.Y.: Iowa State Press, 2006, P.137-141
49. Carpenter P. S. Music: an Art and Business. – Norman.: University of Oklahoma Press. 1950. 342 с.
50. Lebrecht N. When the music stops... Managers, maestros and the corporate murder of classical music. – London.: Simon&Schuster. 1996. 455 с.
51. Schonberg H. The greatest pianists of the 20th century, London.: Simon&Schuster. 1999. 698 с.
52. When Does An Artist or Band Need a Manager? – [Электронный ресурс]. URL: <https://lowryagency.wordpress.com/2010/01/22/when-does-an-artist-or-band-need-a-manager/>(дата обращения: 16.02.2016).

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 16.02.2016).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 16.02.2016).
3. Официальные сайты организаций культуры Российской Федерации.
4. Шоу-бизнес Лекса Мьюзик: Сайт о сочинении, записи и продвижении музыки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lexamusic.com> (дата обращения: 16.02.2016).
5. Culture Management. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mgtsystems.com/culture-management-dif> (дата обращения: 16.02.2016).
6. Электронная библиотека Гумер. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.gumer.info/bibliotek/INDEX> (дата обращения: 16.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Продюсерская деятельность в музыкально-концертной сфере», в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по проблематике курса.

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

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

1. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе промежуточной аттестации.

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

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная аудитория, оборудованная современной компьютерной техникой.

3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Сазонова Людмила Александровна, профессор, канд. экон. наук

Рецензент:
Великанова Наталья Евгеньевна, ст. преподаватель

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
29.03.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
29.03.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/19

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Основы деловых коммуникаций
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6).

Студент, освоивший курс «Основы деловых коммуникаций», должен:

- знать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;
- знать основы теории и практики современного менеджмента, его особенности в организациях культуры и искусства;
- знать теоретические и практические основы маркетинга, особенности маркетинга в сфере культуры и искусства, связи с общественностью и рекламу в продюсерской деятельности;
- знать этические нормы в сфере исполнительских искусств; роль продюсера в создании нравственного климата в организации исполнительских искусств.
- уметь применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики;
- владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;
- владеть методами преподавания продюсерства исполнительских искусств;
- владеть культурой мышления.

3. Цель

Целью курса является приобретение студентами знаний и практических представлений о значении деловой коммуникации в системе наук о человеке и в профессиональной деятельности продюсера в области культуры и искусства.

Процесс подготовки специалистов в области управления культурой в настоящее время требует использования всего комплекса методов обучения, позволяющих формировать современного менеджера и продюсера. Коммуникация – это специфический вид деятельности, без которого невозможно стать хорошим профессионалом.

Актуальность курса «Основы деловых коммуникаций» при подготовке специалистов продюсеров в области культуры и искусства определяется объективной необходимостью:

- повышения эффективности делового общения;
- снижения риска неблагоприятных последствий принятых решений;
- овладения рациональными программами делового общения;
- завоевания доверия и авторитета в деловых и творческих кругах;
- умения работать с управленческой документацией;
- умения эффективно сотрудничать с партнерами и управлять персоналом;
- вырабатывать, согласовывать и принимать решения.

4. Задачи

Основные задачи курса: через знакомство со средствами, формами, приемами, методиками и техникой коммуникации, включенными в программу, развить специальные коммуникативные умения. Для этого студентам необходимо познать:

- правила и нормы деловой коммуникации, специфику форм делового общения – деловых совещаний, бесед, переговоров, дискуссий, презентаций, «круглых столов», пресс-конференций, а также механизмов взаимодействия в деловом общении;

- освоить умение выражать мысли, выступать с речами различной тематики, слушать партнера, устанавливать контакт, подбирать и использовать эффективные стратегии взаимодействия, разрабатывать и применять на практике сценарии поведения, преодолевать психологические барьеры;

- освоить практические навыки по формированию привлекательного имиджа продюсера организаций культуры и искусства, самопрезентацию, правильное использование языка интонаций, мимики и жестов, освоить методы техники психологической защиты при общении с деструктивным, конфликтным партнером или клиентом;

- приобрести навыки использования в работе письменных информационных связей, составления и оформления деловой документации в соответствии с утвержденными в РФ ГОСТами;

- познать и практически освоить методы активного обучения, участвуя в анализе конкретных ситуаций и деловых играх для приобретения навыков выработки и принятия индивидуальных и коллективных управленческих решений.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «Основы деловых коммуникаций» является составляющей частью комплексной дисциплины «Мастерство продюсера исполнительских искусств» и участвует в формировании определенных общекультурных профессиональных компетенций специалиста – продюсера исполнительских искусств. Освоение данной дисциплины является неотъемлемой частью профессиональной подготовки продюсера.

Освоение курса «Основы деловых коммуникаций» занимает значительное место в профессиональной специализированной подготовке продюсера.

Овладение основами деловой коммуникации позволит студентам, продюсерам организаций исполнительских искусств эффективно взаимодействовать как с сотрудниками организаций исполнительского искусства, так и с деловыми партнерами, демонстрируя разнообразные стратегии и тактики, ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества. С помощью активных форм обучения студенты, будущие

продюсеры должны освоить различные практические методы выработки, согласования и принятия управленческих решений.

Для освоения данного курса студенты должны опираться на знания по курсам: «Менеджмент в сфере культуры», «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств», «Управление персоналом» и «Основы конфликтологии», «Ораторское искусство», «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	4 семестр: 4 x 14 нед. = 56 часов.	2	50	3 / 108	Зачет Курсовая работа
	Всего: 56 час.	2	50	3 / 108	
Очно-заочная	4 семестр: 4 x 13 нед. = 52 часа.	2	54	3 / 108	Зачет Курсовая работа
	Всего: 52 час.	2	54	3 / 108	
Заочная	3 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	4 семестр: 12 часов.	2	58	2 / 72	Зачет Курсовая работа
	Всего: 16 час.	2	90	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины и их содержание

Тема 1. Коммуникативная компетентность специалиста

Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в профессиональной деятельности продюсеров культуры и искусства. Специфика профессионального делового общения в новых экономических условиях. Интерактивная функция общения. Виды общения: познавательное, убеждающее, экспрессивное, суггестивное, ритуальное. Характеристики делового общения. Стратегии делового взаимодействия: соперничество, уступка, компромисс, сотрудничество. Виды спора. Техника преодоления несовместимости. Перцептивная функция общения. Контакт и приемы его установления. Управление контактом в диалоге и дискуссии. Конфликтная коммуникация. Средства нейтрализации агрессии в деловом общении.

Практические занятия.

Тест «Какой у вас тип коммуникации?». Игровые занятия на взаимодействие: «ЧП на луне», «Необитаемый остров».

Тема 2. Вербальные средства коммуникации

Человеческая речь как источник информации. Речевые средства общения. Речевое поведение деловых партнеров: знакомство, приветствие, прощание, поздравление, благодарность, извинение, просьба, совет, рекомендация. Стили речи. Коммуникативные речевые барьеры. Текст как основное вербальное средство взаимоотношений деловых партнеров. Правила подготовки разговорных текстов в профессиональной деятельности менеджера.

Слушание в деловой коммуникации. Правила и технические приемы «позитивного слушания». Уровни и виды слушания. Обратная связь в процессе слушания. Вопросы в деловой коммуникации. Виды вопросов. Открытые и закрытые вопросы. Правила задавания вопросов, приемы преодоления возражений. Ответы на вопросы. Эффективные

техники ответов на вопросы. Психологические приемы «ухода» от ответов. Способы совершенствования навыков слушания.

Практические занятия.

Тест «Речевые барьеры при общении». Упражнения: «Можем ли мы разговаривать?», «Анализ диалогов», «Речь официально-делового стиля», «Речь адвоката», «Речевая самопрезентация».

Тест «Умеете ли Вы правильно слушать?». Упражнения: «Избирательное внимание», «Испорченный телефон», «Детектив», «Иностранец и переводчик», «Фраза», «Суждение о поведении», «Атака вопросами».

Тренинг делового партнерского общения, тренинг на создание работоспособности, тренинг на установление контакта, тренинг на прием и передачу информации, тренинг на умение слушать, тренинг интуиции.

Тема 3. Невербальные средства коммуникации в деловом общении

Язык жестов в деловом общении. Средства невербальной коммуникации. Внешние проявления эмоциональных состояний. Мимика и взгляд. Поза в деловом общении. Жестикуляция в деловом разговоре. Трактовка языка мимики и жестов. Зоны и дистанция в деловом общении. Общение за столом. Организация пространственной среды в деловой коммуникации. Уловки и подтекст. Физиологические симптомы лжи собеседника. Вербальные сигналы, выдающие ложь. Общение с иностранным партнером.

Практические занятия.

Тест «Что говорят Вам мимика и жест?». Упражнения на систематизацию и классификацию невербальных сигналов: «Князь», «Киллер».

Тренинг делового партнерского общения, тренинг развития креативности, тренинг на прочтение невербальных сигналов, тренинг на обратную личностную связь.

Тема 4. Репрезентативная система в деловой коммуникации

Виды сенсорных каналов. Психологическая подстройка к партнеру. Ключи доступа к пониманию. Приемы психологического присоединения. Поведение борьбы и триумфа. Национальные различия невербального поведения деловых партнеров.

Практические занятия.

Тесты: «Кто Вы командир или подчиненный?», «И лидеры бывают разные», «Ваши пути свершения карьеры», «Деловая ли вы женщина?». Упражнения на определение ведущего сенсорного канала: «Как избавиться от разрушительных слов?», «Учись слушать», «Управляй эмоциями», «Формирование отношений взаимопонимания». Ролевой тренинг «Мафия», «Мозговая атака».

Тема 5. Виды и формы прагматической коммуникации в работе специалиста

Виды деловых контактов. Деловой разговор: беседа, совещание, встреча, собрание. Методика их подготовки и проведения. Коммуникативные роли субъектов общения. Публичное выступление. Страх публичного выступления и пути его преодоления. Механизмы и практические приемы завоевания внимания аудитории. Деловая полемика и ее психологические принципы. Техника продуктивной аргументации. Консультирование и телефонная коммуникация, деловые беседы по телефону. Правила и приемы быстрого установления контакта. Психологическая техника убеждающего воздействия. Презентации. Подготовка к презентации и психологические приемы ее проведения, завоевание аудитории и сохранение доверия в деловых и творческих кругах.

Переговоры: намерения и ожидания, пресс-конференции как способ формирования публичности и репутации, «круглые столы» для достижения взаимопонимания в совместной работе, PR-акции. Методики их подготовки и проведения. Compliments и counter-compliments в деловом общении.

Практические занятия.

Тесты и упражнения на стратегии взаимодействия, умение вести переговоры, деловой спор, дискуссии, готовить и выступать с докладами. Тренинг «Презентация», «Мозговой штурм». Освоение метода «генерирования идей» и их публичной защиты. Игровые занятия: « Переговоры», «Дискуссия», «Прием на работу», «Поручение задания подчиненному».

Тема 6. Имидж специалиста

Имидж и первое впечатление. Алгоритм формирования имиджа. Визуальная культура. Механизм взаимоприятия в деловом партнерском общении. Эффективные модели поведения. Стрессоустойчивость и юмор в деловом общении. Уверенность в себе – путь к деловому успеху. Коммуникативный контроль. Самопрезентация.

Практические занятия.

Тесты: «Умеете ли Вы влиять на других?», «Любят ли вас окружающие?», «Определение степени мотивации личности к успеху», «Довольны ли вы собой?», «Есть ли у вас чувство юмора?». Упражнения: «Одежда для первого впечатления», «Как запомнить имя партнера?», «Как преодолеть застенчивость?». Тренинг «Вхождение в роль», «Имидж», «Самопрезентация», «Самомаркетинг».

Тема 7. Письменные информационные связи в деловом общении

Значение документационного обеспечения управления. Документ – важнейший и универсальный способ коммуникации. Системы документации. Виды документов. Унифицированная система организационно-распорядительных и информационно-справочных документов (УСОРД). Правовые основы подготовки и оформления документов. Классификация и структура организационно-распорядительных документов. ГОСТ Р 6.30-97 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов». Правила составления, оформления и корректировки деловых документов. Искусство деловой и личной переписки. Документация по трудовым отношениям. Международные стандарты по оформлению документов. Организация делопроизводства и документооборота. Технология работы с документами в традиционной и компьютерной форме. Компьютерная программа «Делопроизводство 2009». Этика секретарского труда. Деловые и личные качества секретаря.

Практические занятия.

Тренинг на приобретение навыков: убедительно и ясно излагать свои мысли на бумаге; грамотно составить и написать резюме, деловое письмо, рекламный текст, анонс; уметь выразить восхищение, сформулировать комплимент, корректно отказаться от невыгодного предложения, правильно попрощаться; красиво оформить документ.

Тема 8. Активное обучение в подготовке продюсеров культуры и искусства

Активное обучение как форма стимулирования критического и творческого мышления специалистов по управлению организациями культуры и искусства. Особенности методов активного обучения, их виды и классификация. История возникновения и развития. Игровое имитационное моделирование как способ исследования процессов управления в организациях исполнительских искусств и перспективный способ коммуникаций. Основные понятия игрового моделирования. Условия, требования и правила конструирования игровых моделей. Перспективы применения игровой имитации для подготовки продюсеров организаций исполнительских искусств. Обучающие игры. Метод анализа конкретных ситуаций. Метод анализа инцидентов. Метод разбора деловой корреспонденции. Метод разыгрывания ролей (инсценировки). Метод имитационных и деловых игр.

Практические занятия. Разминочные игры: «Узкое место», «Калах». Игры на развитие логического мышления: «Советник на минуту». Анализ конкретных ситуаций:

«Организация и проведение театральных гастролей», «Расселение коллектива театра на гастролях», «Распределение полномочий в аппарате управления театром», «Организация абонементной системы в концертной организации», «Организация реализации билетов в театре». Деловая игра «МАСКА» по выбору репертуара и организации работы театра над новыми постановками.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения								
	Очное обучение			Очно-заочное обучение			Заочное обучение		
	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа
1. Коммуникативная компетентность специалиста	-	4	50	-	3	54	-	1	90
2. Вербальные средства коммуникации	-	8		-	7		-	2	
3. Невербальные средства коммуникации	-	8		-	7		-	2	
4. Репрезентативная система в деловой коммуникации	-	4		-	5		-	2	
5. Виды и формы прагматической коммуникации в работе специалиста	-	8		-	7		-	2	
6. Имидж специалиста	-	4		-	3		-	2	
7. Письменные информационные связи в деловом общении	-	8		-	8		-	1	
8. Активное обучение в подготовке продюсеров культуры и искусства. Тренинги и деловые игры.	-	12		-	12		-	4	
Всего:	56		50	52		54	16		90
<i>Консультации:</i>	2			2			2		
ИТОГО:	108			108			108		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

На занятиях наряду с лекциями студенты должны освоить: диалоги, дискуссии, управленческие коммуникативные тренинги, ситуационные, рефлексивные и деловые учебные игры, анализ конкретных ситуаций, упражнения и тестовые методики на самодиагностику и развитие коммуникативной компетентности, интеллектуальные задачи и контрольные работы.

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

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена курсовая работа, выполняемая студентами всех форм обучения в IV семестре с целью закрепления полученных знаний по курсу, развития навыков работы с литературой, а также выработки подхода к решению некоторых теоретических и практических вопросов с учетом использования опыта работы или прохождения практик в организациях исполнительских искусств.

Курсовая работа выполняется студентами с целью закрепления полученных знаний по 7 теме курса «Письменные информационные связи в деловом общении». В работе студент должен написать самостоятельно организационно-распорядительные и справочно-информационные документы в строгом соответствии с ГОСТами их составления и оформления: приказ по основной деятельности и личному составу, должностную инструкцию, протокол, акт, деловые письма (клиенту, спонсору), резюме, рекламный текст, анонс, инициативное письмо партнеру, письмо-запрос, письмо-благодарность.

Все курсовые работы выполняются на материалах организаций исполнительских искусств. Курсовая работа, не удовлетворяющая требованиям государственного стандарта, не зачитывается и возвращается на доработку.

Требования к выполнению работ изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание для курсовой работы в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к зачету:

1. Что представляет собой общение как коммуникация?
2. Условия эффективного осуществления деловой коммуникации. Средства коммуникации. Виды коммуникативных барьеров.
3. Формы делового общения. Их специфика.
4. Речевая информация, ее виды.
5. Слушание в деловой коммуникации. Виды слушания. Барьеры и приемы активного слушания.
6. Вопросы в деловой коммуникации. Перспективные стратегии ответов.
7. Невербальные средства коммуникации. Их характеристика. Язык жестов в деловом общении.
8. Внешние проявления эмоциональных состояний.
9. Зоны и дистанция в деловой коммуникации. Организация пространственной среды, ее виды.
10. Репрезентативная система в деловой коммуникации. Виды сенсорных каналов.
11. Психологическая подстройка к партнеру. Приемы психологического присоединения.
12. Психологическая и коммуникативная компетентность и ее признаки.
13. Коммуникативные типы деловых партнеров.
14. Модели общения. Принципы эффективного взаимодействия.
15. Стратегии делового взаимодействия. Ситуации перспективного их использования.
16. Формы деловой коммуникации. Деловой разговор, беседа и ее структура.
17. Факторы успеха деловой беседы.
18. Деловые совещания. Типы совещаний. Подготовка и проведение.

19. Пресс-конференции. Подготовка и проведение.
20. Деловые переговоры. Подходы, цели, подготовка и проведение. Конструктивные приемы ведения переговоров.
21. Психологические уловки, «хитрости», приемы манипулирования в деловой коммуникации. Убеждение и внушение для воздействия на партнера.
22. Публичная речь. Требования к публичной речи. Создание текста речи. Классификация видов речи. Ораторское мастерство.
23. Физиологические, вербальные и невербальные сигналы лжи, неискренности.
24. Презентация. Цели, подготовка, типы, организация и проведение. Вовлечение потенциальных партнеров в совместные действия. Алгоритм процесса презентации.
25. Имидж, репутация, публичность. Алгоритм формирования имиджа.
26. Критика в деловой коммуникации. Виды критики. Секреты разумной критики.
27. Письменные информационные связи. Документ и его роль в работе руководителя.
28. Системы документационного обеспечения. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. ГОСТ Р 6.30-97.
29. Документирование трудовых правоотношений. Документация по личному составу.
30. Международные стандарты по оформлению документов.
31. Должностные инструкции работников организации. Их назначение и виды, правила составления и оформления.
32. Организация делопроизводства в учреждениях. Системы делопроизводства. Компьютерное обеспечение делопроизводства.
33. Классификация активных методов обучения. Их назначение в подготовке современных продюсеров.
34. Обучающие активные методы. Метод анализа конкретных ситуаций, его основные свойства и направления применения.
35. Виды деловых игр, области и направления их использования.

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

Основная литература:

1. Бороздина, Г.В. Психология и этика делового общения: учебник и практикум для бакалавров / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. — М.: Юрайт, 2014. — 463 с.
2. Кирсанова, М.В. Современное делопроизводство: Учебное пособие. Гриф МО РФ. Издание 4-е / М. В. Кирсанова. – М.: Инфра-М, 2014. – 312 с.
3. Ломова, О. С. Деловое общение специалиста по рекламе: Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 237 с.
4. Шотт, Барбара. Как вести переговоры. Надежно, креативно, успешно. – 4-е изд. / Барбара Шотт. – М.: Омега-Л, 2013. – 125 с.
5. ГОСТ Р 6.30-97. Унифицированная система организационно-распорядительной документации: Требования к оформлению документов. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2003. – [Электронный ресурс]. URL: <http://hr-portal.ru/pages/P6.30-2003.pdf> (дата обращения: 26.01.2016).
6. Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112673/ (дата обращения: 26.01.2016).
7. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих 4-е издание, дополненное (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37) (с изменениями и дополнениями). – Система ГАРАНТ:

[Электронный ресурс]. URL: <http://base.garant.ru/180422/#ixzz3eAjXqiFB> <http://base.garant.ru/180422/> (дата обращения: 26.01.2016).

Дополнительная литература:

1. Адлер, Альфред. Наука о характерах: понять природу человека / Альфред Адлер; [пер. с англ. Е.А. Цыпина]. – 4-е изд. – М.: Академический проект, 2014. – 242 с.
2. Биркенбил, В. Язык интонации, мимики, жестов / В. Биркенбил. – СПб: Питер, 1997. – 224 с.
3. Власов, П.К. Партнерское общение: Тренинг. Игры и упражнения. Методические материалы для ведущего / П. К. Власов. – [2-е изд., испр., доп., перераб.]. – Харьков: Гуманитарный Центр, 2014. – 170 с.: ил.
4. Ганичев, В.А. ВИ-психология: ваша жизненная философия здоровья, счастья, успеха: сам себе психолог / Вячеслав Ганичев. – М.: Грифон, 2013. – 475с.: ил;
5. Кипнис, М. Большая книга лучших игр и упражнений для любого тренинга / Михаил Кипнис. – М.: АСТ; М.: Прайм, 2014. – 637 с.
6. Леммерман, Х. Учебник риторики: Тренировка речи с упражнениями / Пер. с нем./ Х. Леммеран. – М.: Интерэксперт, 1999, 256 с. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.orator.biz/library/books/uchebnik_ritoriki/ (дата обращения: 26.01.2016).
7. Панфилова, А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога: Учебное пособие / А. П. Панфилова; под ред. В. А. Слостёнина; И. А. Колесниковой. — М.: Академия, 2008. — 363 с.
8. Сазонова, Л.А. Методическая разработка по игровому имитационному моделированию в ТЗП: Деловая игра «Маска» / Л. А. Сазонова. – Л.: ЛГИТМиК, 1987. – 36 с.
9. Томас, Д. Переговоры на 100% / Джим Томас. – М.: Эксмо, 2007. – 349 с.
10. Щур Д.Л. Кадры предприятия: 300 образцов должностных инструкций: практ. пособие / Д. Л. Щур, Л. В. Труханович. – 4-е изд. – М.: Дело и Сервис, 2003. – 912 с.: ил.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 26.01.2016).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 26.01.2016).
3. Сайт журнала «Управление персоналом». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.top-personal.ru/> (дата обращения: 26.01.2016).
4. Сайт журнала «Кадровое дело». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kdelo.ru/> (дата обращения: 26.01.2016).
5. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cultmanager.ru> (дата обращения: 26.01.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы деловых коммуникаций» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников нормативных материалов.

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

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

1. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе обучения.

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

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.

3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«РАБОТА С АВТОРАМИ»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Авторы-составители:

Скороход Наталья Степановна, доцент, канд. искусствоведения
Сундстрем Лев Геннадьевич, профессор, канд. искусствоведения

Рецензент:

Учитель Константин Александрович, доцент, докт. искусствоведения

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
01.07.2016, протокол № 9

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
01.07.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/38

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Работа с авторами
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1);

готовностью к творческому взаимодействию с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) на всех этапах разработки концепции, подготовки и реализации проекта (ПСК-5.2).

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен:

знать этические нормы в сфере исполнительских искусств; роль продюсера в создании нравственного климата в организации исполнительских искусств;

уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к своему прошлому;

уметь актуализировать исторический опыт в области театрального дела в целях повышения уровня современного продюсерства в области исполнительских искусств;

уметь инициировать творческие идеи художественных проектов в области исполнительских искусств; давать квалифицированную экспертную оценку творческим проектным инициативам режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений, других творческих работников; брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств;

уметь соучаствовать с постановщиками в разработке концепции театрального или музыкального проекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации; творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации проекта;

уметь творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером);

владеть методами оценки художественных проектов, интеллектуального труда;

владеть культурой мышления.

3. Цель

Целью курса является ознакомление с положением автора-создателя литературной основы спектакля и получение начальных практических навыков составления договора авторского заказа литературного текста для спектакля.

4. Задачи

Перед студентами встает несколько задач. Во-первых, уяснить причины особого положения автора в театральном деле на различных исторических этапах развития театра, во-вторых, принципиальную новизну отношений театра и автора в современном театре. Еще одна задача – осознать многообразие функций автора в современном театре (авторская пьеса, инсценировка, римейк, либретто, проектный спектакль и т.п.) и понять, каким образом творческая задача, стоящая перед драматургом в каждом из этих случаев, может быть форматизирована в договоре авторского заказа.

Студент, освоивший курс «Работа с автором» должен знать основные формы взаимоотношения авторов с театрами, как в историческом аспекте, так и на современном этапе развития театра, владеть теоретическими основами для обоснования требований к автору литературного текста, критерием оценки результата его труда. Уметь составлять договоры и приложения к ним, формализующие отношения автора и театральной организацией.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «Работа с авторами» участвует в формировании определенных общекультурных профессиональных компетенций специалиста – продюсера. Освоение данной дисциплины является неотъемлемой частью профессиональной подготовки продюсера.

Изучение дисциплины подготовлено курсами «Введение в специальность», «История театрального дела», курсами истории отечественного и зарубежного театра, которые были изучены студентами, а также обсуждениями курсовых работ, которые проходили в семинарах и навыками и умениями, приобретенными в процессе учебной практики. Курс «Работа с авторами» готовит студентов к производственной практике и к выбору темы для дипломного сочинения.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	7 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	
Очно-	8 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	-

заочная и заочная	9 семестр: 6 часов.	2	28	1 / 36	Зачет Контрольная работа
	Всего: 12 час.	2	58	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины и их содержание

Тема 1. Введение.

Автор, зритель и зрелище. Постановка проблемы.

Тема 2. Место автора литературного текста в системе зрелищных искусств в различные исторические эпохи.

Античный театр. Средневековые зрелища. Литературный и площадной театр раннего Возрождения. Елизаветинский театр. Специфика модели «автор-актер-публика». Проблема авторства. Шекспировский вопрос. Театр французского классицизма и Просвещения. Проблема автора в системе нормативной эстетики. Зарождение понятия «государственный заказ». Случай «Сида» Корнеля. Мольер и Людовик XIV.

Тема 3. Драматург в России и Советском Союзе.

Автор в системе государственных/негосударственных театров России XIX – начала XX вв., в системе тоталитарного государства в Советском Союзе. Автор, театр и цензура. Случай Вампилова.

Тема 4. Автор в системе музыкального театра.

Автор литературного текста: либретто оперы, балета; пьеса для мюзикла (переделка классического или оригинальное произведение). Перевод текстов оперы, оперетты или мюзикла на русский язык, орфоэпические задачи. Взаимодействие драматурга и композитора при совместной работе над созданием музыкально-драматического произведения.

Тема 5. Отношения «автор-заказчик» в современном театральном деле.

Западная модель. Отечественная модель. Типология авторского заказа: инсценировка, римейк, пьеса по мотивам и т.п. Примеры.

Тема 6. Репертуарная политика современных отечественных театров и их взаимодействие с драматургами.

Театр и современная отечественная драматургия в России XXI века. Государственный репертуарный и частный проектный театр в современной России, влияние экономических возможностей театра на выбор репертуара.

Российская драматургия на сценах зарубежных театров. Отношения российских театров с зарубежными драматургами.

Персоналии, обзор литературы.

Тема 7. Проблемы современной российской драматургии.

Режиссеры и драматурги: линии мировоззренческого притяжения и отторжения. Феномен документального театра. Объединения драматургов. Драматургические конкурсы и фестивали. Драматург и режиссер как соавторы. Читки пьес как форма представления театрами новой драматургии.

Новая драма и театральная публика. Новая драма и театральная критика. Новая драма в восприятии экспертного сообщества.

Тема 8. Договоры театров с авторами.

Виды договоров театров с авторами литературных и музыкальных произведений. Лицензионные договоры на право использования произведения. Виды лицензионного договора. Стороны лицензионного договора.

Договор авторского заказа. Особенности договора авторского заказа на создание перевода или инсценировки. Приемка произведения, созданного по договору авторского заказа. Права автора на защиту от искажений.

«Техническое задание» как приложение к договору авторского заказа.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения					
	Очная			Очно-заочная и заочная		
	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.
Тема 1. Введение	-	4	38	-	1	58
Тема 2. Место автора литературного текста в системе зрелищных искусств в различные исторические эпохи	-	4		-	2	
Тема 3. Драматург в России и Советском Союзе	-	4		-	1	
Тема 4. Автор в системе музыкального театра	-	4		-	1	
Тема 5. Современные отношения «автор-заказчик» в театральном деле	-	4		-	2	
Тема 6. Репертуарная политика современных отечественных театров и их взаимодействие с драматургами	-	4		-	2	
Тема 7. Проблемы современной российской драматургии	-	4		-	1	
Тема 8. Договоры театров с авторами	-	4		-	2	
Всего:	32		38	12		58
<i>Консультации</i>						2
ИТОГО:	72			72		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

Вопросы к зачету:

1. Место автора литературного текста в системе зрелищных искусств. Статья Густава Шпета «Дифференциация постановки театрального представления».
2. Драматург и античный театр.
3. Литературный и площадной театр раннего Возрождения, Елизаветинский театр. Специфика модели «автор-актер-публика». Проблема авторства.
4. Зарождение понятия «государственный заказ» в рамках нормативной эстетики.
5. Театр французского классицизма и Просвещения.
6. Автор, театр и цензура в системе тотального государственного заказа.
7. Современные отношения «автор-заказчик» в системе театрального предприятия. Западная модель.
8. Современные отношения «автор-заказчик» в системе театрального предприятия. Отечественная модель.
9. Типология авторского заказа в современном отечественном театре. Примеры.
10. Заказная пьеса – опыты, проблемы.
11. Создание инсценировки классического произведения, примеры, проблемы.
12. Римейк, виды римейков
13. Юбилейный спектакль. Тематический спектакль, спектакль, сочиняемый непосредственно в театре.
14. Театр драматурга как феномен современного российского процесса: Коляда-театр, Практика и Иван Вырыпаев, Театр.док.
15. Феномен документального театра, коллектив драматургов.
16. Социальный проект: работа с группами населения с особыми возможностями, социальная реклама и т.п.
17. Феномен музыкального театра, заказное музыкальное произведение.
18. Проблемы современной российской драматургии, персоналии.
19. Виды лицензионных договоров на исполнение произведения.
20. Договор авторского заказа. Проблема формирования технического задания и приемки произведения.

Рабочим учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа, которая выполняется студентами очной формы обучения в VII семестре, а студентами очно-заочной и заочной форм обучения – в IX семестре.

Контрольная работа выполняется студентами с целью закрепления полученных знаний по предмету «Работа с авторами», развития навыков работы с литературой, а также выработки подхода к решению некоторых теоретических и практических вопросов с учетом использования опыта работы или прохождения практик в организациях исполнительских искусств.

Темы контрольных работ и требования к их выполнению изложены в методических указаниях. Каждому студенту предлагается самостоятельно выбрать реально существующего отечественного автора и сформировать ему заказ от имени конкретной организации исполнительских искусств написание пьесы / инсценировки / сценария проекта для постановки / показа / проведения на реально существующей площадке (в театре / на иной сценической или эстрадной площадке / в ином пространстве по выбору студента).

Порядок согласования выбранной студентом темы, содержание и объем контрольной работы, порядок ее выполнения определяются заданием на выполнение контрольной работы. Преподаватель может уточнить задание на контрольную работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

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

Основная литература:

1. Боймерс, Б., Липовецкий, М. Новая драма: Перформанс насилия. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 376 с.
2. Скороход, Н. С. Как инсценировать прозу: Проза на русской сцене: История, теория практика / Н. Скороход. – СПб. : Петербургский театральный журнал, 2010. – 344 с.
3. Шпет, Г. Г. Дифференциация постановки театрального представления // Шпет, Г. Г. Философия и психология культуры / Г. Г. Шпет. – М.: Наука, 2007. – С. 425–427.

Дополнительная литература:

1. Леман, Ханс-Тис Постдраматический театр / Ханс-Тис Леман, предисловие Анатолия Васильева. – М.: ABCdesign, 2013. – 312 с.
2. Стала ли российская новая драма стилем в театральном искусстве? // Театр. – 2011. – № 3 // Официальный сайт журнала «Театр». – URL: <http://oteatre.info/stala-li-rossijskaya-novaya-drama-stilem-v-teatralnom-iskusstve/> (дата обращения: 24.03.2016).
3. Сеансу отвечают: Новая драма // Сеанс. – 2006. – № 29/30 // Официальный сайт журнала «Сеанс». – URL: <http://seance.ru/n/29-30/perekryostok-novaya-drama/novaya-drama/> (дата обращения: 24.03.2016).

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 24.03.2016).
2. Официальный сайт журнала «Театр». [Электронный ресурс]. URL: <http://oteatre.info/stala-li-rossijskaya-novaya-drama-stilem-v-teatralnom-iskusstve/> (дата обращения: 24.03.2016).
3. Официальный сайт журнала «Сеанс». [Электронный ресурс]. URL: <http://seance.ru/n/29-30/perekryostok-novaya-drama/novaya-drama/> (дата обращения: 24.03.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Работа с авторами» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов – законов, приказов, правил, инструкций.

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

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ШОУ-БИЗНЕС И ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Пахомова Наталья Владимировна, доцент, канд. искусствоведения

Рецензент:
Учитель Константин Александрович, доцент, докт. искусствоведения

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
29.03.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
29.03.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/47

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Шоу-бизнес и искусство эстрады
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

владением знаниями основ продюсерства (ПК-1);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

3. Цель

Цель курса – сформировать у обучающихся научные и практические представления о наиболее существенных экономических закономерностях шоу-бизнеса, выработать прочные знания об основных видах и направлениях развития, проблемах и перспективах шоу-бизнеса и эстрадного искусства в мире и России, дать знания для практической работы в этой сфере.

4. Задачи

Задачи курса:

- привить знание определений, понятий и терминов, составляющих культурологическую основу шоу-бизнеса и искусства эстрады;
- способствовать усвоению основных этапов и значения истории шоу-бизнеса и искусства эстрады в мире и в России, его характеристик и компонентов как части массовой культуры;
- показать специфические экономические и управленческие особенности организации и развития шоу-бизнеса и искусства эстрады в России;
- выработать умения и навыки использования и сохранения культурного наследия России в развлекательно-досуговой сфере профессиональной деятельности и повседневной жизни, профессионального видения шоу-бизнеса и искусства эстрады.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Шоу-бизнес и искусство эстрады» является составляющей частью комплексной дисциплины «Мастерство продюсера исполнительских искусств» и участвует в формировании определенных общекультурных профессиональных компетенций специалиста – продюсера исполнительских искусств.

В процессе освоения данной дисциплины студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов, входящих в состав базового цикла учебного плана данной специализации.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	8 семестр: 4 x 9 нед. = 36 часов.	2	70	3 / 108	Зачет
	Всего: 36 час.	2	70	3 / 108	
Очно-заочная и заочная	9 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	-
	10 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Зачет
	Всего: 12 час.	2	94	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины и их содержание

Тема 1. Массовая культура и шоу-бизнес как социально-культурный феномен

Предмет и задачи курса, его логика и структура. Характеристика современной ситуации в сфере коммерческого сектора культуры.

Активное развитие сферы культуры, называемой «шоу-бизнес». Место шоу-бизнеса в пространстве художественной культуры.

Определение понятия «шоу-бизнес»: направления и виды деятельности. Рынок развлечений РФ как зеркало экономики страны: система координат.

Задачи и специфика деятельности продюсеров в этой сфере. Основные потребители продукции шоу-бизнеса.

Тема 2. История возникновения шоу-бизнеса и эстрады в России и за рубежом

Истоки российского шоу-бизнеса. Истоки эстрады в России и за рубежом. Формы эстрадных организаций: кафе-концерты, кафешантаны, кабаре, варьете, мюзик-холлы, эстрадные театры, эстрадные заведения и др.

Формы эстрадных представлений: сборный концерт, тематический концерт, ревью, обозрение, эстрадный спектакль, сольный концерт и др..

Возникновение и развитие кинематографа, появление артистов «звезд».

Возникновение и развитие звукозаписи в России, как специфического бизнеса.

Массовые праздники и зрелища в годы советской власти. «Советская эстрада». Появление самодельных (альтернативных) музыкальных коллективов. Формирование новой профессии организаторов – менеджеров.

1990-е годы XX века – возникновение шоу-бизнеса в России. Структура российского шоу-бизнеса. Музыкальные стили и направления.

Отечественные и зарубежные модели шоу-бизнеса.

Краткий анализ концертно-гастрольного рынка России.

Тема 3. Специфика продюсерской деятельности в сфере шоу-бизнеса

Факторы, определяющие состояние шоу-бизнеса в России.

Внешняя среда и ее влияние на функционирование шоу-бизнеса: законодательство, социо-культурные факторы, научно-технический прогресс, состояние экономики, политические факторы, международные события.

Рыночная среда воздействия на организацию: государственные органы, конкуренты, потребители, поставщики ресурсов, капиталов.

Сфера шоу-бизнеса включает: киноиндустрию, телевидение, радио, модельный бизнес, производство технических средств и музыкальных инструментов, организацию и постановку зрелищных программ, издательскую деятельность, артистический менеджмент, управление имущественными правами авторов, мультимедиа и т.д.

Организации: продюсерские центры, студии звукозаписи, концертные организации, полиграфические фирмы, рекламные, клипмейкерские, музыкальные издательства и агентства, специализированные магазины, производители аудио и видео продукции, организации эфирного вещания и т.п.

Тема 4. Специфика экономики и управления в сфере шоу-бизнеса

Бизнес план – основа деятельности любой организации. Процесс работы над любым проектом включает: финансовый блок, организационно-правовой блок, творческо-управленческий блок, PR-блок.

Этапы подготовки проекта в шоу-бизнесе и искусстве эстрады: разработка идеи, анализ экономических возможностей, количественного состава участников и их потенциала, временные условия и т.д. Не смотря на общую схему создания продукта, каждая область (кино, телевидение, звукозапись и т.д.) имеет специфические особенности и индивидуальную технологию. Важными моментами являются технология написания проекта, рабочая и исполнительская сметы, принципы формирования постановочной бригады и временного творческого коллектива при организации зрелищных мероприятий.

Технология написания, рабочая и исполнительская сметы. Принципы формирования постановочной бригады и временного творческого коллектива при организации зрелищных мероприятий. Процесс работы над проектом подразделяется на этапы, которые предусматривают разработку идеи, анализ экономических возможностей, количественного состава участников и их потенциала, временные условия и т.д.

Специфические особенности и технологии бизнес-планирования для проектов в различных областях шоу-бизнеса (кино, телевидение, модельный бизнес, производства аудио и видео продукции).

Тема 5. Юридические аспекты шоу-бизнеса. Лицензирование музыкальных брендов

Работа продюсера с авторами. Работа с артистами-исполнителями. РАО. Работа с музыкальными издательствами, с саундпродюсером, рекорд-компаниями, регистрация рекорд-лейблов. Работа арт-менеджера, программных директоров ТВ и радио.

Взаимоотношения коллектива исполнителей с субъектами авторских и смежных прав и иными лицами, осуществляющими свою деятельность в сфере шоу-бизнеса.

Система действий продюсера в сфере борьбы с контрафактными продуктами.

Тема 6. Маркетинг и PR в музыкальной индустрии

Шоу-бизнес, как любая другая коммерческая деятельность, в конечном итоге ориентирован на потребителя, поэтому исследование рынка, конкурентной среды особенно важно при работе организации шоу-бизнеса. Умение правильно позиционировать себя и свой продукт на рынке, продвижение продукта, продуманное ценообразование в конечном итоге определяют успех деятельности организации. В шоу-бизнесе важен не только процесс становления и расширения деятельности, но и закрепление достигнутых результатов.

Умение оценивать спрос на свою продукцию (услугу) как в данный момент, так и на перспективу. Специфика шоу-бизнеса – даже самый популярный и востребованный продукт, рано или поздно вытесняется другим, более актуальным, лучше «продвинутым».

PR-технологии и проведение PR-кампании в шоу-бизнесе: классификация PR-технологий и их базовых компонентов, примеры PR-технологий в шоу-бизнесе, особенности PR в шоу-бизнесе, система имиджмейкинга в шоу-бизнесе; реклама и ее особенности в шоу-бизнесе: использование рекламных технологий в продвижение шоу-программ. PR и медиапланирование в шоу-бизнесе

Организация промо-кампании артиста и фестиваля.

Тема 7. Финансовое обеспечение шоу-бизнеса и искусства эстрады

Основы финансового менеджмента и экономика музыкального проекта.

Шоу-бизнес – сфера коммерческого предпринимательства. Специфика поиска возможных партнеров и взаимоотношения с ними. Взаимодействие организации шоу-бизнеса с официальными структурами (министерства, департаменты, комитеты, административно – территориальные учреждения и т.д.), производителями и прокатчиками технических средств (световое, звуковое, сценическое оборудование, спецэффекты, пиротехника), финансовыми учреждениями (банки, биржи, финансовые компании), рекламными и модельными агентствами, администрацией концертных залов, стадионов, спортивно-концертных сооружений, средствами массовой информации, транспортными фирмами и т. д. в процессе создания продукта. Важность умения привлекать к сотрудничеству партнеров и уметь выстраивать с ними взаимоотношения.

Инвестиции в шоу-бизнес и искусство эстрады.

Тема 8. Творческо-производственные основы шоу-бизнеса и искусства эстрады в студии

Музыкальное продюсирование в студии.

Основы рекорд-бизнеса Индустрия звукозаписи. Издание музыкальных проектов. Производство и дистрибуция музыкальной продукции.

Саунд-продюсирование. Работа в звукозаписывающей студии. Особенности саунд-продюсирования музыкальных проектов. Аудиовизуальный развлекательный контент: создание и дистрибуция.

Цифровые продажи музыки - интернет, мобильный контент.

Тема 9. Кадровое обеспечение шоу-бизнеса и искусства эстрады

Специфика менеджмента в сфере шоу-бизнеса.

Руководство организацией, руководство проектом.

Менеджерский и творческий состав организаций шоу-бизнеса. Специфика работы с исполнителем.

Кастинг — выбор среди претендентов человека, в наибольшей мере соответствующего творческому замыслу, права и обязанности сторон.

Букинг — система взаимоотношений между артистом, клиентом и букинг-агентством, сформировавшим каталог артистов.

Характеристики специфических для шоу-бизнеса профессий: продюсер, импресарио, промоутер, арт-директор, имиджмейкер, ньюсмейкер и т.д.

Психология творческой личности, особенности массового восприятия.

Тема 10. Структура рынка шоу-бизнеса в Санкт-Петербурге

Организации, площадки, техническое обеспечение проектов, рынок услуг Санкт-Петербурга, рекламные возможности, персоналии.

Тема 11. Современное состояние искусства эстрады

Выразительные средства эстрадного жанра – основа создания художественного образа.

Способ существования артиста эстрады. Острая характерность и эстрадная маска. Жанровая специализация артиста эстрады. Создание театрализованного эстрадного номера в соответствующем жанре.

Синтетизм выразительных средств артиста эстрады. Разработка постановочного плана и постановка эстрадного номера – экономические и управленческие решения.

Краткий анализ рынка эстрадных представлений.

Тема 12. Технические средства и новейшие сценические технологии

Основы драматургии аудиовизуальных программ. Многообразие возможностей использования компьютерной техники в режиссерско-постановочной деятельности: функции художественного света; осветительные приборы; световые эффекты; принцип театра теней; системы художественно-постановочного освещения места действия, динамический свет.

Технические и субъективные характеристики современной акустики; распределение мощности звукоусиления в закрытых помещениях и на открытом воздухе; знакомство с методикой звукозаписи, монтажа фонограмм и звуковоспроизведения; технологические основы звукорежиссуры.

Основные виды проекций (статическая и динамическая); использование фото-, диа-, кино-, видеопроекций в театрализованных представлениях; выразительные средства современных проекционных систем (лазер, голография, компьютерная графика и т.п.).

Комплексное применение технических средств и технологий в праздничных действиях.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения					
	Очная			Очно-заочная и заочная		
	Лекц .	Пр. / Сем.	Сам.	Лекц .	Пр. / Сем.	Сам.
Тема 1. Массовая культура и шоу-бизнес как социально-культурный феномен.	1	1	70	0,5	0,5	94

Тема 2. История возникновения шоу-бизнеса и эстрады в России и за рубежом.	2	2		0,5	0,5	
Тема 3. Специфика продюсерской деятельности в сфере шоу-бизнеса.	1	1		0,5	0,5	
Тема 4. Специфика экономики и управления в сфере шоу-бизнеса.	2	2		0,5	0,5	
Тема 5. Юридические аспекты шоу-бизнеса. Лицензирование музыкальных брендов	2	2		0,5	0,5	
Тема 6. Маркетинг и PR в музыкальной индустрии	2	2		0,5	0,5	
Тема 7. Финансовое обеспечение шоу-бизнеса и искусства эстрады.	1	1		0,5	0,5	
Тема 8. Творческо-производственные основы шоу-бизнеса и искусства эстрады.	2	2		0,5	0,5	
Тема 9. Кадровое обеспечение шоу-бизнеса и искусства эстрады.	1	1		0,5	0,5	
Тема 10. Структура рынка шоу-бизнеса в Санкт-Петербурге.	2	2		0,5	0,5	
Тема 11. Современное состояние искусства эстрады.	1	1		0,5	0,5	
Тема 12. Технические средства и новейшие сценические технологии.	1	1		0,5	0,5	
Всего:	18	18	70	6	6	94
	36			12		
<i>Консультации</i>			2	2		
ИТОГО:	108			108		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Рабочим учебным планом по данной дисциплине контрольные или курсовые работы не предусмотрены.

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к зачету:

1. Определение понятия «шоу-бизнес»: направления и виды деятельности.
2. Как и когда возник шоу-бизнес в России.
3. Массовые народные развлечения и искусство «малых форм» – варьете, кафе-шантаны и т.д. Возникновение и развитие кинематографа, появление артистов «звезд».
4. Возникновение и развитие звукозаписи в России.
5. Массовые праздники и зрелища в годы советской власти. «Советская эстрада».

6. Альтернативные группы советского времени, способ организации, аудитория.
7. Факторы, определяющие состояние шоу-бизнеса в России.
8. Шоу-бизнес как вид предпринимательской деятельности
9. Организации, работающие в сфере шоу-бизнеса – направления деятельности, организационно-правовые формы.
10. Источники финансирования проектов и организаций.
11. Партнерство в сфере шоу-бизнеса.
12. Спонсоры и меценаты; работа по привлечению средств в сфере шоу-бизнеса.
13. Позиционирование на рынке, определение формата.
14. Рекламная кампания, технология проведения, затраты.
15. PR в шоу-бизнесе, цели, задачи, способы реализации.
16. Руководство организацией, руководство проектом, общие черты и отличия.
17. Профессиональная структура шоу-бизнеса: основные профессии и их характеристики.
18. Специфика менеджмента в сфере шоу-бизнеса.
19. Ведущие продюсерские агентства Санкт-Петербурга.
20. Рекламное пространство Санкт-Петербурга.
21. Концертные площадки Санкт-Петербурга.
22. Техническое обеспечение проектов, рынок услуг Санкт-Петербурга.
23. Современное состояние эстрадного искусства.

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

Основная литература:

1. Алексеева, Л. Изнанка шоу-бизнеса / Л. Алексеева. – М.: АСТ, Астрель, 2008. – 224 с.
2. Ариффулина, Л. Корпорация звезд: Как стать звездой и остаться человеком / Л. Ариффулина. – М.: Фэшн Букс, 2007. – 224 с.
3. Готовцев, Л.И. Правда о шоу-бизнесе / Л. И. Готовцев. – М.: РИПОЛ Классик, 2004. – 364 с.
4. Григорьев, В.Ю. Исполнитель и эстрада. / В. Ю. Григорьев. – М.: Классика-XXI, 2006. – 156 с.
5. Жданова, Е.И. Управление и экономика шоу-бизнеса / Е. И. Жданова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 173 с.

Дополнительная литература:

1. Белобрагин, В.В. Имидж отечественного шоу-бизнеса / В. В. Белобрагин. - М.: РИЦ АИМ, 2007. - 160 с.
2. Багдасарян, Н. Шоу из классики // Развлечение и искусство: Сборник статей. / Под ред. Е. В. Дукова. — СПб: Алетейя, 2008. – С. 178-185.
3. Бурлака, А. Рок-энциклопедия: популярная музыка в Ленинграде-Петербурге 1965-2005 / А. Бурлака. – СПб: Амфора, 2007. – Т. 1. – 416 с. – Т.2. – 400 с. – Т.3. – 520 с.
4. Васин, К. Рок на русских костях / К. Васин. – М.: ДЕАН, 2007. – 476 с.
5. Грдзелидзе, Х.Д. Театр и шоу-бизнес / Х. Д. Грдзелидзе. – Известия российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена. – 2008. – № 24. – Аспирант. тетради. – С.71-77. – Рез. англ.
6. Гуницкий, А. Записки Старого Рокера / А. Гуницкий - СПб. : Амфора, 2007. – 624 с.
7. Знаменская, И.А. Шоу-бизнес: Структура и разновидности: Учеб.-метод. пособие / И. А. Знаменская, М. П. Алтухов. – Таганрог : изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2006. – 155 с.

8. Кадцын, Л.М. Массовое музыкальное искусство XX столетия: Эстрада, джаз, барды и рок в их взаимосвязи: Учебное пособие / Л. М. Кадцын. – Екатеринбург: РГППУ, 2006. – 424 с.

9. Коновалов, А. Маленькие секреты большого шоу-бизнеса / А. Коновалов. – СПб: Питер, 2004. – 192 с.

10. Кузнецова, И.О. Промоушн в сфере шоу-бизнеса // Диалог культур: История, современные проблемы и перспективы: Материалы Всерос. науч. — практ. конф. – Тюмень: изд-во ТГУ, 2001. – С. 44-47.

11. Лобков, Д. Как заработать в шоу-бизнесе: секреты и технологии организации клубных концертов музыкальных групп, гастролей российских знаменитостей, мировых турне звезд мировой величины, зрелищных мероприятий и умопомрачительных шоу / Д. Лобков. – М.: НТ Пресс, 2007. – 160 с.

12. Панасов, И.В. Шоу-бизнес / И. В. Панасов. – М.: ЭКСМО, 2004. – 380 с.

13. Российский музыкальный ежегодник: Выпуск 13 // http://www.intermedia.ru/img/eje/RME_13_demo.pdf (дата обращения: 12.02.2016).

14. Томилов, В.В. Маркетинг-менеджмент в системе шоу-бизнеса / В. В. Томилов, А. К. Гласман. – СПб: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2002. – 170 с.

15. Троицкий, А.К. Я введу вас в мир... поп / А. К. Троицкий. – М.: Время, 2006. – 408 с.

16. Шаповалова, О.А. Популярный музыкальный энциклопедический словарь / О. А. Шаповалова. – РнД.: Феникс, 2008. – 320 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 12.02.2016).

2. Официальный сайт Информационного холдинга InterMedia. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.intermedia.ru/content/195> (дата обращения: 12.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Шоу-бизнес и искусство эстрады» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению специальной литературы.

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

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.

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

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.

3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«КУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

Специальность высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:

Сазонова Людмила Александровна, профессор, канд. экон. наук

Рецензент:

Сундстрем Лев Геннадиевич, зав. кафедрой, профессор, канд. искусствоведения

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
29.03.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
29.03.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/12

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Культурное проектирование
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

владением знаниями основ продюсерства (ПК-1);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

готовностью к творческому взаимодействию с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) на всех этапах разработки концепции, подготовки и реализации проекта (ПСК-5.2);

способностью объединять и направлять творческо-производственную деятельность постановочной группы, артистов, менеджеров и технических исполнителей, как на этапе подготовки проекта, так и в процессе проката репертуара, решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса (ПСК-5.5).

3. Цель курса

Цель дисциплины «Культурное проектирование» – предоставить полный объем систематизированных базовых знаний в области управления инновациями и проектами и дать возможность на практических примерах и заданиях, а также в ходе специально разработанной деловой игры закрепить ключевые навыки, необходимые продюсерам для успешного руководства социально-культурными (творческими) проектами в организациях культуры в современных условиях.

4. Задачи курса

В ходе изучения дисциплины студенты смогут найти и отработать решения ключевых задач продюсера (менеджера) при разработке, подготовке и реализации проекта на всех фазах его жизненного цикла – от инициации до завершения. Основная **задача**

курса – предоставить участникам возможность на примерах социально-культурных проектов принимать решения по различным вопросам управления проектом, руководствуясь систематизированными, методическими рекомендациями проектирования, основанными на лучших российских и мировых практиках.

Дисциплина «Культурное проектирование» позволит студентам упорядочить и расширить собственные знания в области прикладных методов управления проектами, связать методические рекомендации с решаемыми ими повседневными задачами, отработать на собственном проекте в рамках курсовой работы полученные знания и навыки, обменяться опытом.

Курс «Культурное проектирование» направлен на подготовку конкурентоспособных специалистов-продюсеров в области культуры и искусства по управлению социально-культурными проектами.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Культурное проектирование» опирается на учебный материал дисциплин «Менеджмент в сфере культуры», «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности», «Предпринимательство», «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности», «Основы деловых коммуникаций».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	7 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	2	78	4 / 144	Зачет Курсовая работа
	Всего: 64 час.	2	78	4 / 144	
Очно-заочная	9 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	114	4 / 144	Зачет Курсовая работа
	Всего: 28 час.	2	114	4 / 144	
Заочная	8 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	9 семестр: 12 часов.	2	94	3 / 108	Зачет Курсовая работа
	Всего: 16 час.	2	126	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы социально-культурного проектирования
 Раздел 2. Методические правила социально-культурного проектирования

2. Темы дисциплины и их содержание

Раздел 1. Теоретические основы социально-культурного проектирования

Тема 1.1. Цели и задачи курса. Сопряженность с другими курсами профессионального цикла подготовки специалиста. Практическое применение в работе продюсера в области исполнительских искусств. Понятие проект и основные положения управления проектом. Классификация современных проектов. Базовые понятия управления проектами. История развития управления проектами за рубежом и в России. Становление управления проектами как научно-практической дисциплины и профессии. История управления проектами с середины XX века до наших дней. Современное

состояние управления проектами. Международные ассоциации управления проектами. Эволюция научных исследований и тенденции развития управления проектами. Подготовка специалистов в области управления проектами.

Тема 1.2. Культурная политика России. Проблемы формирования культурной политики России в настоящее время. Новые задачи культуры и культурной политики. Культура и рынок. Понятие программы и проекта. Программно-проектный метод в культуре. Особенности различных видов программ и проектов. Факторы, влияющие на успех и неудачи социально-культурных программ и проектов. Примеры успешных и неудачных проектов в культуре.

Тема 1.3. Технологии проектирования. Нормативный и диагностический подходы. Целевые ориентации социально-культурного проектирования. Задачи проектной деятельности. Логика формирования проекта – проблематизация – целеполагание – инструментализация. Анализ ситуации и выявление актуальных проблем, решение которых может осуществляться проектным методом. Федеральные, региональные и локальные социально-культурные проекты. Приоритетные области проектирования в культуре. Соучастники проектной деятельности в культуре. Типы проектных стратегий.

Тема 1.4. Понятие социально-культурной деятельности. Социум и культура. Социально-культурная деятельность как объект проектирования. Процессуальный, предметный и идеальный уровень функционирования культуры. Отраслевой (инфраструктурный) и территориальный срезы культуры как прикладные области проектной деятельности. Отраслевые и территориальные проблемы культуры, решаемые с помощью социально-культурного проектирования. Принципы социально-культурного проектирования.

Тема 1.5. Технология анализа социально-культурной ситуации. Сущность проблемно-целевого анализа. Понятие ситуации и ее основные составляющие. Структура социально-культурной ситуации. Социально-культурная среда и образ жизни как области проектной деятельности. Типы социально-культурных проблем и технология их анализа. Современные социально-культурные проблемы и приоритетные области проектирования.

Тема 1.6. Содержание социально-культурных проблем и варианты их проектных решений в ведущих областях проектной деятельности: в сфере художественной, исторической, духовно-нравственной, социально-психологической, экологической, общественно-политической, профессиональной, физической и психической культуры. Проблемные ситуации в театральнo-художественной сфере, технология их определения и примеры проектных решений. Содержание отраслевых проблем культуры и варианты их проектных решений.

Раздел 2. Методические правила социально-культурного проектирования

Тема 2.1. Современные методические рекомендации по разработке и реализации проектов. Функциональные области управления проектами. Понятие критериев успеха и неудач проекта. Факторы, влияющие на успех и неудачи проекта. Жизненный цикл и фазы проекта. Общая структура жизненного цикла проекта.

Тема 2.2. Анализ социально-культурной ситуации. Содержание, область и носители проблем. Понятие окружения проекта. «Ближнее» и «дальнее» окружение проекта. Внутренняя среда проекта. Инициация проекта как способ решения выявленных социально-культурных отраслевых проблем или проблем отдельных организаций культуры. Положение о проекте как результат инициации проекта. Концепция и миссия проекта. Формулировка целей и задач проекта, дерево целей, иерархическая структура декомпозиции проекта на подпроекты. Практикум по анализу социально-культурных отраслевых проблем и инициации проекта для их решения.

Тема 2.3. Юридическое оформление проекта. Организационная структура управления проектом. Команда проекта. Понятие команды проекта. Основные задачи команды проекта. Состав и функции членов команды проекта. Формирование и развитие

команды проекта. Штатные и нештатные сотрудники проекта. Управление проектной командой.

Тема 2.4. Организационный (координационный) план проекта. Структурный, матричный и сетевой методы планирования. Объективные и субъективные ограничения. Трудовой (кадровый) план проекта. Организационная структура исполнителей проекта и матрица ответственности.

Тема 2.5. План фандрейзинга. Подготовительная работа по поиску доноров и спонсоров проекта. База данных потенциальных инвесторов проекта. Этапы и методы работы со спонсорами.

Тема 2.6. Финансовый и материальный планы проекта. Балансовый метод планирования. Смета доходов и расходов проекта. Оптимистический, реалистический и пессимистический финансовые планы проекта. Инвестиционный план проекта.

Тема 2.7. План маркетинга. Анализ потребителей проекта. Анализ услуг и товаров проекта. Разработка рекламной стратегии проекта. Бюджет рекламной кампании. PR-стратегия проекта. Разработка PR-процедур, план-график подготовки и проведения PR-кампании. Бюджет PR-кампании проекта. Деловая игра «Разработка PR-технологий и рекламной кампании культурного проекта».

Тема 2.8. Организационная культура управления проектом, имидж проекта. Информационный, архитектурный, оформительский дизайн проекта. Стиль работы на проекте, деловая и личная культура сотрудников проекта. Управление коммуникациями проекта. Планирование системы коммуникаций проекта. Сбор и распределение информации, отчетность о ходе выполнения проекта, документирование, сбор и организация хранения документации по проекту. Методы обновления и совершенствования плана коммуникаций.

Тема 2.9. План рисков. Учёт форс-мажорных обстоятельств в процессе разработки, подготовки и реализации проекта. Анализ и план преодоления форс-мажорных, непредвиденных обстоятельств и ситуаций проекта.

Тема 2.10. План контроля. Система контроля за ходом подготовки и реализации проекта. Виды и методы контроля. Средства и формы контроля над проектом. Методы корректировки и реализация результатов контроля проекта.

Тема 2.11. Завершение проекта. Административное и финансовое завершение проекта. Невыполненные обязательства и конфликтные ситуации при завершении проекта. Методы оценки эффективности проекта. Эффективность проекта как категория, отражающая соответствие проекта миссии, целям и задачам. Показатели общественной и коммерческой эффективности проекта.

Тема 2.12. Защита курсовых проектов интерактивными методами с использованием мультимедийной презентации.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения								
	Очная			Очно-заочная			Заочная		
	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.
Раздел 1. Теоретические основы социально-культурного проектирования	-	20	26	-	11	38	-	6	42
Тема 1.1	-	2		-	1				
Тема 1.2	-	2		-	2				
Тема 1.3	-	4		-	2				
Тема 1.4	-	4		-	2				
Тема 1.5	-	4		-	2				
Тема 1.6	-	4		-	2				

Раздел 2. Методические правила социально-культурного проектирования	-	44	52		17	76	-	10	84
Тема 2.1	-	2		-	1				
Тема 2.2	-	2		-	1				
Тема 2.3	-	4		-	1				
Тема 2.4	-	4		-	1				
Тема 2.5	-	4		-	1				
Тема 2.6	-	4		-	1				
Тема 2.7	-	4		-	1				
Тема 2.8	-	4		-	2				
Тема 2.9	-	4		-	2				
Тема 2.10	-	4		-	2				
Тема 2.11	-	4		-	2				
Тема 2.12	-	4		-	2				
Всего:		64	78		28	114		16	126
<i>Консульт.</i>			2			2			2
ИТОГО:		144			144			144	

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

Вопросы к зачету:

1. Понятие «проект» и основные положения управления проектом.
2. Классификация современных проектов. Базовые понятия управления проектом.
3. История развития управления проектами за рубежом и в России.
4. Современное состояние управления проектами. Международные ассоциации управления проектами.
5. Культурная политика России и проблемы ее формирования.
6. Программно-проектный метод в культуре.
7. Технологии проектирования. Целевые ориентации социально-культурного проектирования.
8. Анализ ситуации и выявление актуальных проблем для инициации проекта.
9. Приоритетные области проектирования в культуре.
10. Понятие социально-культурной деятельности. Социум и культура. Социально-культурная деятельность как объект проектирования.
11. Принципы социально-культурного проектирования.
12. Технология анализа социально-культурной ситуации.
13. Современные социально-культурные проблемы и приоритетные области проектирования.
14. Проблемные ситуации в театрально-художественной сфере, технология их определения и примеры проектных решений.
15. Функциональные области управления проектами. Жизненный цикл и фазы проекта. Общая структура жизненного цикла проекта.

16. Концепция и миссия проекта, цели и задачи проекта.
17. Организационная структура управления проектом. Команда проекта и ее формирование.
18. Организационный план проекта. Структурный, матричный и сетевой методы планирования.
19. План фандрейзинга. Финансовый и материальный планы проекта. Балансовый метод планирования.
20. План маркетинга. PR- процедуры проекта.
21. Организационная культура управления проектом, имидж проекта.
22. План рисков. План контроля. Административное и финансовое завершение проекта.

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрен курсовая работа. Курсовая работа выполняется студентами очной формы обучения в VII семестре, а очно-заочной и заочной форм обучения – в IX семестре. Работа выполняется с целью закрепления полученных знаний по курсу «Культурное проектирование», развития навыков работы с литературой по проектированию социально-культурных проектов, а также выработки подхода к решению некоторых теоретических и практических вопросов проектирования с учетом использования опыта работы или прохождения практик в организациях исполнительских искусств.

Темы курсовых работ и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание на курсовой проект в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка сообщений по обзору публикаций по социально-культурной проблематике для дальнейшей инициации проекта направленного на решение изученных студентом актуальных проблем отрасли культуры.

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

Основная литература:

1. Грей, К.Ф., Ларсон, Э.У. Управление проектами: Учебник. / К. Ф. Грей, Э. У. Ларсон. – 2-е изд., полн. перераб. – М.: Дело и Сервис, 2007. – 608 с.
2. Кэмпбелл, К. Управление проектом на одной странице / К. Кэмпбелл. – М.: ИД «Вильямс», 2009. – 160 с.
3. Мазур, И. И., Шапиро, В. Д., Ольдерогге Н. Г., Полковников А. В. Управление проектами / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге, А. В. Полковников. – М.: Омега-Л, 2013. – 960 с.
4. Товб А. С., Ципес Г. Л. Проекты и управление проектами в современной компании: Учебное пособие / Г. Л. Ципес, А. С. Товб. – М.: Олимп-Бизнес, 2009. — 462 с.
5. Шекова, Е. Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях: Учебное пособие / Е. Л. Шекова. – СПб. : Лань, 2014. – 416 с.
6. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (редакция, действующая с 1 января 2015 года).

Дополнительная литература:

1. Берк Рори, Барон Стив. Управление проектам лидерства: создание творческих коллективов. – М.: Берк, 2007. – 377 с.
2. Войтковский, С.Б. Основы менеджмента и проектный менеджмент в искусстве (на примерах личного опыта и дееспособных проектах автора). – М.: НАМ-ИЗДАТ, 2001. – 128 с.

3. Дитхелм, Г. Управление проектами. В 2 т.: пер. с нем. Т. 1. Основы. – СПб. : ИД «Бизнес-пресса», 2004. – 400 с. – (Прикладная экономика в обучении и практике).
4. Дитхелм, Г. Управление проектами. В 2 т.: пер. с нем. Т. 2. Особенности. – СПб: ИД «Бизнес-пресса», 2004. – 273 с.
5. Ильин, Н.И., Лукманова, И.Г., Романова, К.Г. Управление проектами. – СПб: Два-Три, 1996. – 610 с.
6. Карпентер, Д. Управление проектами в библиотеках, архивах и музеях; работа с правительством и другими внешними партнерами. – М.: ИД «Chandos», 2010. – 226 с.
7. Локк, Д. Основы управления проектом. – Пер. с англ. – М.: НИРРО, 2004. – 253 с.
8. Марков, А. П., Бирженюк, Г.М. Основы социокультурного проектирования: Учеб. пособие / СПб гуманитар. ун-т профсоюзов. – СПб. : Изд-во СПбГУП, 1998. – 364 с.
9. Персе, Д. Голливуд: секреты успеха управления проектами. – Microsoft Press, 2008. – 336 с.
10. Смелянский, Д.Я. Авантюрист поневоле, или Беседы о том, как я стал продюсером. – М.: Книжный Клуб 36.6, 2010. – 268 с.
11. Социокультурное проектирование: раздел. – [Электронный ресурс] // Global: образовательный центр. – [Севастополь], 2002-2004. <http://global.iatp.org.ua/articles/socio_projects (дата обращения: 21.03.2016).
12. Черняева, Т.И., Герасимова, Е.Ю., Фокина, Т.П., Корсаков, Ю.А. Организационно-управленческое проектирование: Рабочая тетрадь: Учебно-методическое пособие. – Саратов: Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина, 2014. – 50 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 12.02.2016).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 12.02.2016).
3. Официальные сайты организаций культуры Российской Федерации.
4. Официальный сайт Национальной ассоциации управления проектами. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sovnet.ru/> (дата обращения: 12.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Культурное проектирование» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по социально-культурной проблематике.

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

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

1. Мультимедийные презентации самостоятельно разработанных студентами социально-культурных проектов.
2. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе проведения деловой игры.

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

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная аудитория, оборудованная современной компьютерной техникой.

3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ГАСТРОЛЬНЫЙ И ФЕСТИВАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Авторы-составители:
Логутенко Галина Равильевна, доцент, зам. директора филармонии им. Д.Д. Шестаковича
Ганеев Евгений Яковлевич, ст. преподаватель
Кузнецова Татьяна Валентиновна, специалист по УМР

Рецензент:
Сазонова Людмила Александровна, профессор, канд. экон. наук

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
10.05.2016, протокол № 7

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
01.07.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/06

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2015
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Гастрольный и фестивальный менеджмент
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

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

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

владением знаниями основ продюсерства (ПК-1);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5);

способностью руководить творческим коллективом (ПК-6);

способностью объединять и направлять творческо-производственную деятельность постановочной группы, артистов, менеджеров и технических исполнителей, как на этапе подготовки проекта, так и в процессе проката репертуара, решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса (ПСК-5.5);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

3. Цель

Цель данной дисциплины – дать общее представление будущим специалистам – продюсерам исполнительских искусств – о гастрольном и фестивальном менеджменте, роли продюсера в организации фестивалей и гастролей, технологии планирования и осуществления фестивальных и гастрольных проектов.

4. Задачи

1. Дать будущему специалисту-продюсеру исполнительских искусств знание о современном фестивальном процессе в России и в мире.
2. Дать будущему специалисту знание принципов и последовательности организации гастролей театров и концертных коллективов в России и за рубежом.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

В соответствии с Рабочим учебным планом курс «Гастрольный и фестивальный менеджмент» разбит на две части: «Гастрольный менеджмент» в VIII семестре закрепляет знания и навыки, сформированные дисциплиной «Продюсерская деятельность в музыкально-концертной сфере», и предшествует такой дисциплине, как «Культурное проектирование». Курс «Фестивальный менеджмент» в IX семестре развивает представления и навыки, сформированные дисциплиной «Планирование и организация проката репертуара».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	8 семестр: 4 x 9 нед. = 36 часов.	2	16	1,5 / 54	Зачет с оценкой Контрольная работа
	9 семестр: 2 x 22 нед. = 44 часа.	2	44	2,5 / 90	Зачет с оценкой Контрольная работа
	Всего: 80 час.	4	60	4 / 144	
Очно-заочная	9 семестр: 2 часа.	-	34	1 / 36	-
	10 семестр: 6 часов.	2	28	1 / 36	Зачет с оценкой Контрольная работа
	11 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Зачет с оценкой Контрольная работа
	Всего: 16 час.	4	124	4 / 144	
Заочная	9 семестр: 2 часа.	-	34	1 / 36	-
	10 семестр: 6 часов.	2	28	1 / 36	Зачет с оценкой Контрольная работа
	11 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Зачет с оценкой Контрольная работа
	Всего: 14 час.	4	126	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы курса

Раздел 1. Гастрольный менеджмент

Тема 1. Теоретические основы организации гастрольного менеджмента

Понятие гастролей. Гастроли – театральная, концертная, цирковая программа, проводимая за пределами города, области, края, республики, длительностью пребывания коллектива более суток. Цель гастрольных программ – формирование благоприятных условий для пропаганды, распространения и популяризация исполнительского искусства артистов, а также оптимального финансового результата, эффективного концертного обслуживания населения.

Гастрольное пространство России и мира. Организация гастролей как сложная цепь факторов, тесно взаимосвязанных друг с другом. Цели и задачи международной

гастрольной деятельности. Социальная, художественная и производственная необходимость гастролей.

Декларируемые и истинные причины гастрольной деятельности. Гастроли как фактор воздействия на творческий уровень спектаклей и улучшения нравственно-психологической атмосферы в театре. Значимость гастролей в жизни театра. Принципы организации гастролей театров и концертных коллективов. Специфика гастрольных туров.

Краткая историческая справка о становлении и развитии гастрольного дела: советский опыт.

Современные аспекты деятельности театральных, концертных агентств, продюсерских центров по организации гастролей.

Факторы прямого и косвенного воздействия на организацию гастролей.

Современные гастрольные тенденции. Гастрольный посредник. Минимизация гастрольного репертуара. Гастрольный прокат спектаклей, созданных по *звездному* принципу.

Тема 2. Технологии планирования организации и проведения гастролей

Виды гастролей и формы их проведения в зависимости от финансовых отношений театра с принимающей стороной. Длительность гастролей.

Пять основных финансовых стратегий в организации гастролей: на кассу, на гарантию, паритетные, целевые, обменные.

Этапы организации международных гастролей (подготовительный, проведение гастролей, возвращение).

Планирование гастролей театра. Оптимальные сроки планирования. Сбор информации, необходимой для планирования гастролей. Местный репертуар за два предыдущих года и на год вперед. Социально-демографическая структура населения, культурные традиции города. Выбор формы участия. Специфика формирования гастрольного репертуара.

Театры оперы и балета. Требования к гастрольным площадкам. Своеобразие зрительской аудитории. Относительная свобода гастрольного репертуара. Проблемы минимизации числа участников гастролей. Особенности материально - художественного оформления спектаклей. Организация гастролей солирующей части балета и оперы. Гастроли оркестра (части оркестра) театра.

Театры оперетты. Специфика зрительской аудитории.

Театры кукол. Режим гастрольной деятельности. Уровень требований к гастрольным площадкам. Специфика зрительской аудитории. Особенности организации труда участников гастролей. Компактность декораций гастрольных спектаклей и имущества технических цехов.

Специфика организации и проведения гастролей концертных коллективов.

Специфика организации и проведения гастролей цирковых коллективов.

Согласование вывозимого репертуара со стационарным — «разводимость».

Техническое задание на организацию гастролей.

Поиск и выбор партнера-контрагента. Специфика партнерства Государственные правительственные структуры. Агентства. Частные лица. Фестивали как юридические лица Залы и театры

Согласование плана с контрагентом. Техника переговоров по организации гастролей.

Разработка календарного плана подготовки и организации проекта.

Кадровая политика: распределение обязанностей в гастрольной группе в процессе организации гастролей театра, концертного коллектива.

Определение количества выезжающих, определение пофамильного состава, оформление документов, необходимых для выезда: заграничные паспорта, анкеты, фотографии.

Оформление разрешения на работу и пр. специфических требований (по согласованию с принимающей стороной). Оформление виз.

Тема 3. Функции продюсера в гастрольной деятельности

Функции продюсирования: организационно-творческая, организационно-финансовая, организационно-хозяйственная, организационно-производственная.

Профессиональные функции руководителя в сфере гастрольной деятельности.

Художественный аспект деятельности: определение «социального заказа» на конкретный репертуар или конкретных исполнителей, замысел и работа над проектом гастрольного тура; сбор и обработка информации о социо-культурной ситуации в регионе предполагаемого выезда; выбор команды, творческих групп, отдельного артиста; создание имиджа артиста; работа над «легендой» группы, артиста и т.п.

Организационный аспект: организация гастрольных туров, аренда помещений; расписание репетиций; распространение билетов; создание бытовых условий для исполнителя и др.

Маркетинговый аспект: сегментация рынка; исследование востребованности конкретного репертуара или коллектива; организация рекламной кампании; проведение презентаций; организация акций по связям с общественностью; использование разработанных «легенд» и т.п.

Финансовый аспект: составление бизнес-плана; определение сметы расходов; формирование бюджета; поиск спонсоров.

Нормативно-правовой аспект: изучение нормативно-правовых документов страны (стран) направления) для организации гастрольного тура; документально-правовое оформление отношений автор - исполнитель - менеджер и т.п.

Задачи продюсирования: (1) маркетинговая – стимулирование продвижения продукта (коллектива, репертуара) на рынок, учет возрастных и социально-групповых интересов аудитории и выбора исполнителя; (2) коммерческая – установление контакта с принимающими организациями, площадками, средствами массовой информации, проведение переговоров, согласование цен и прочих условий для осуществления гастрольной деятельности; (3) промоутерская – принятие ответственности за продвижение исполнителя, группы, коллектива, театра, оркестра, реализации дисков, кассет, аппаратуры, инструментов и другой продукции; (4) инвестиционная – привлечение финансовых средств к организации и проведению гастролей; (5) исследовательская – изучение интересов и потребностей потенциальной аудитории.

Открытие гастролей как праздничный завершающий этап рекламной кампании. Закрытие гастролей как специально подготовленная процедура прощания театра с городом. Завершение гастролей. Окончательные расчеты театра с партнерами по гастролям. Снятие наружной рекламы.

Тема 4. Маркетинговая составляющая гастрольной деятельности

Реклама. Разработка рекламной политики проекта, согласование рекламной продукции, производство рекламной продукции, подготовка переводов текста, синопсисов, титров.

Выбор рекламной стратегии. «Осада», «Штурм», «Вирус», «Капельница» и другие стратегии – достоинства и границы применения. Подготовка рекламной кампании. Проведение рекламной кампании. Выбор каналов реализации театральных билетов. Работа с уполномоченными по реализации билетов. Билетные книжки принимающей стороны. Рулонные билеты. Сроки и способы реализации билетов, и успешное проведение гастролей. Распределение обязанностей между работниками администраторского цеха на период «заделки» и проведения гастролей.

PR-мероприятия – пресс-конференция, приемы, специальные события, интервью.

Методы продвижения гастролей в интернет-среде: социальные сети, ведение форумов и др.

Работа со СМИ.

Трансляции, записи (телевизионные, интернет, DVD, CD). Согласование специфических условий в зависимости от вида и жанра коллектива, выезжающего на гастроли. Техническое обеспечение, правовое обеспечение, финансовое обеспечение маркетинговой деятельности в рамках организации гастролей.

Инструменты работы с аудиторией, обратная связь с ней до, во время и после гастролей.

Организация билетного хозяйства в рамках гастрольной деятельности (в зависимости от вида гастролей).

Тема 5. Договорные отношения в гастрольной деятельности

Урегулирование вопросов авторских и смежных прав с правообладателями.

Согласование ответственности (права и обязанности) сторон.

Оптимальное распределение обязанностей между контрагентами гастрольного тура: организационный аспект, юридический, финансовый и налоговый.

Согласование детализированных финансовых условий (1) размер и порядок выплаты гонораров; (2) размер и порядок выплаты суточных; (3) размер и порядок выплаты других видов доходов; (5) размер и порядок выплаты (удержания) налогов; (6) необходимые отчисления, удержания.

Специфические условия — валюта выплат, условия освобождения от двойного налогообложения, порядок взимания налогов в соответствии с законами страны, начисляющей доходы и пр.

Основные составляющие типового договора между субъектами гастрольного тура.

Подготовка и заключение индивидуального контракта и контракта на организацию.

Согласованные условия- права и обязанности сторон, финансовые условия, прочие условия.

Согласование с юридической службой, согласование с финансовой службой, перевод на английский язык, подписание.

Подготовка гастролей. Актерские вводы в гастрольный репертуар, обусловленные минимизацией числа участников гастролей. Организация труда и оплаты работников театра на гастрольный период. Варианты совмещения профессий.

Тема 6. Финансовый менеджмент гастрольной деятельности

Бюджетно-экономическое обоснование гастролей. Составление сметы для определения стоимости проекта гастрольного тура.

Структура доходов. Специфика операций с валютными доходами. Валютные операции. Валютный контроль. Налоги.

Структура расходов. Вариативные и фиксированные показатели. Сбор информации о расходах за границей.

Определение «общих» финансовых условий. Предварительная смета гастролей. Гастрольный репертуар. Минимизация числа участников гастролей. Режим гастрольной деятельности. Расчет расходов, обусловленных режимом гастролей. Доходная часть сметы.

Специфика работы на «гарантию», Размер «гарантии» — (за спектакль, за все спектакли-концерты) — исходя из общего количества спектаклей (показов, концертов, представлений).

Специфика работы на «каассу».

Специфика работы «на паритет».

Разделение финансовой ответственности между партнерами. Порядок и сроки платежей (предоплата), форма выплат, сроки выплат.

Возможные источники дополнительного финансирования. Государственное финансирование гастролей, условия и уровень его получения. Государственная поддержка

в диапазоне уровней от федерального до городского). Средства доноров, гранты, займы, кредиты.

Поиск источников дополнительного дохода (например, средства, полученные во время гастролей, даже в рамках отдельных контрактов (продажа сувениров, права на записи и трансляции и пр.).

Поиск и обеспечение дополнительного финансирования (в случае необходимости)

Бизнес-модель по привлечению инвесторов (спонсоров).

Тема 7. Техническая составляющая организации гастролей

Площадки города и региона гастролей. Техническая оснащенность сцены, обустройство закулисной части. Уровень арендной платы. Городские власти. Гостиницы. Городской транспорт. Медицинское обслуживание. Общественное питание. Качество местной рекламы.

Подготовительная техническая работа. Понятие технического райдера - требования по техническому обеспечению, световой и музыкальной аппаратуре, оформлению концертного зала, предоставлению гостиничных номеров и питания исполнителю.

Материальное оформление гастрольного репертуара – выбраковка, ремонт, реставрация, адаптация декораций к условиям гастрольных сценических площадок. Обязательное и дополнительное имущество цехов. Деятельность службы снабжения и руководителей технических цехов театра по обеспечению проведения гастролей. Отправка, прием и размещение участников гастролей. Организация труда и быта работников театра в период гастролей. Специфика организации проката репертуара на гастролях.

Обеспечение перевода и определение стороны, его оплачивающей. Вид синхронного перевода (радио наушник, стационарная бегущая строка, видео-проекция).

Два международных документа, регулирующих железнодорожные перевозки: Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС) и Соглашение о международных железнодорожных перевозках (СОТИФ).

Транспортировка материального оформления спектакля.

Подготовка документов на груз (декорации, оборудование, реквизит, музыкальные инструменты, животные.)

Согласование технических параметров площадки — совместимость. Подготовка технического райдера. Подготовка списков вывозимого. Подготовка транспортной упаковки.

Оформление разрешительной документации на вывозимое. Экспертиза на предмет установления ценности (культурной ценности). Паспортизация музыкальных инструментов. Оформление справок, подтверждающих, что музыкальный инструмент не является «культурной ценностью» и, следовательно, не нуждается в разрешении на вывоз.

Ветеринарный контроль — для вывоза животных – в большей степени касается цирков.

Комплект процедур и документов – в соответствии с правилами РФ и комплект процедур и документов, предусмотренных правилами страны, куда животные направляются. Фито-санитарный контроль.

Документы по обеспечению противопожарной безопасности- акты пропитки декораций и т.п. - документы в соответствии с требованиями страны назначения.

Страхование вывозимого – обязательное и добровольное. Специфика страхования культурных ценностей.

Тема 8. Проблемы маршрутизации и логистики

Согласование способа и маршрута транспортировки. Автомобильная грузовая транспортировка и ее особенности. Авиатранспортировка и ее особенности. Морская контейнерная перевозка и ее особенности. Смешанная транспортировка и ее особенности.

Подбор перевозчика. Наличие специализированного транспорта с учетом требований, предъявляемых к перевозке особо ценных и пр. специфических грузов (температурный режим, наличие фиксирующих устройств, подъемных механизмов и пр.). Обеспечение сохранности груза на всем пути следования. Обеспечение своевременной доставки (даже в случае непредвиденных ситуаций).

Организация транспортировки коллектива. Разработка маршрута. Специфика авиационной перевозки состава гастрольной группы, железнодорожной, морской, автомобильной, смешанной перевозки. Выбор оптимального способа перевозки. Бронирование и оплата транспортировки.

Размещение коллектива. Подбор гостиницы (гостиниц). Подбор оптимального варианта размещения. Уровень гостиницы. Наличие необходимого количества номеров выбранной категории, инфраструктура, удаленность от площадки, транспортная доступность, наличие завтраков, график питания коллектива и его изменение в зависимости от временных условий работы, меню (в особых случаях).

Наличие вспомогательных помещений для репетиций и занятий.

Сроки и размер предоплаты.

Местные переезды. Подбор компании-перевозчика. График и маршруты передвижений, комфортабельность и надежность для дальних переездов.

Культурная программа для участников гастрольного тура.

Тема 9. Гастроли как внешнеэкономическая деятельность

Подготовка документов для таможенного оформления.

Документы по ВЭД - регистрация как участника ВЭД. Подбор и оформление прав таможенного брокера.

Процедура таможенных платежей. Оформление Carnet ATA в ТПП. Оформление инвойсов, упаковочных листов.

Подготовка документов по идентификации груза – фотографии, описи, идентификационные номера и пр. Подготовка и проведение таможенной очистки – выпуск груза.

Оформление документов и прохождение таможенных процедур для ценностей, перемещаемых в качестве «ручной клади».

Подготовка транспортных документов.

Раздел 2. Фестивальный менеджмент

Тема 10. Введение в фестивальный менеджмент

Понятие фестиваля. История зарождения фестивалей. Классификация фестивалей. Фестиваль – одна из форм проявления социально-культурной активности населения в сфере театрального и музыкального искусства.

Фестивальный туризм как часть культурного туризма. Фестивали: понятие, классификация. Индикаторы успешности фестивалей. Положительная и отрицательная практика.

Крупнейшие театральные и музыкальные фестивали Европы и мира. Анализ художественных концепций и программ.

Фестивальный бум и рост туризма. Фестивали в условиях экономики впечатлений.

Креативные города и фестивали. Фестиваль как инструмент брэндинга территорий и элемент локального и национального бренда.

Импакты (критерии воздействия) фестивалей: экономические, социальные, культурные, экологические и др.

Тема 11. Организация фестиваля

Как разработать проект фестиваля. Инструменты project management.

Определение целей фестиваля. Разработка концепции фестиваля, миссии, программы. Разработка Положения о фестивале.

Тематика фестиваля, его формат. Профессиональный и художественно-эстетический уровень как участников, так и зрителей. Авторитет и престиж фестиваля, возможность творческого обогащения.

Условия участия: разработка критериев отбора, информация, контроль.

Стейкхолдеры фестиваля и взаимодействие с ними: понятие, подходы, классификация (Stakeholder Management — управление отношениями с заинтересованными группами.)

Техническое задание на организацию фестиваля.

Бюджетно-экономическое обоснование фестиваля.

Технологии планирования и осуществления фестивальных проектов. Бизнес-планирование. Проблемы маршрутизации и логистики.

Тема 12. Управление человеческими ресурсами: как купить талант

Celebrities и творческие участники фестиваля. Творческий состав фестиваля: создание и использование баз данных театров, концертных коллективов, отдельных исполнителей.

Функции продюсера гастролей. Как пригласить звезду, переговоры, райдеры. Составление и подписание контрактов. Работа с творческими участниками до, во время и после фестиваля.

Формирование штата фестиваля. Оптимальная организационная структура.

Особенности работы с сотрудниками фестиваля. Организаторы, штатные сотрудники, сезонные сотрудники, волонтеры. Работа штатных сотрудников в течение года.

Особенности мотивации разных категорий персонала.

(Семинар: разработка программы мотивации волонтеров, штатных сотрудников, сезонных сотрудников: выяснение потребностей, определение ключевых стимулов, разработка программы мотивации)

Тема 13. Работа с аудиторией фестивалей

Как достичь успеха в сфере audience development?

Импакты, которые фестиваль оказывает на аудиторию.

Аудитория – сердце фестиваля. Где найти «нашу» аудиторию? От краткосрочных к долгосрочным отношениям с аудиторией. Как привлечь новую «не mainstream» аудиторию?

Инструменты работы с аудиторией, обратная связь с ней до, во время и после фестиваля. Что делать с этой информацией.

Гениальные находки, новые тенденции и типичные ошибки в сфере audience development.

Тема 14. Источники финансирования и партнеры фестиваля

Источники финансирования фестиваля, правовые основы финансирования. Менеджмент участия в тендерной борьбе.

Специфика получения государственного финансирования.

Участие в тендере — понятие тендера, виды тендеров, условия участия.

Участники. Правовые основы участия в тендерной борьбе. Документы, необходимые для участия в тендере: технология заполнения документов.

Фестиваль, имеющий возможность получить финансирование от международных организаций и зарубежных консульств. Типы фестивалей, которые могут претендовать на финансирование из указанных источников.

Специфика подачи заявок на получение финансирования или иные формы участия в организации фестиваля международных организаций и зарубежных консульств.

Получение помощи доноров. Их поиск. Особенности заполнения спонсорских пакетов.

Собственные доходы фестиваля. Продажа билетов и иные доходы фестиваля.
Crowd funding. Как быть убедительным. Инструменты crowd funding.
Особенности составления бюджета фестиваля.

Тема 15. Маркетинг и брендинг фестивалей

Формирование индивидуальной концепции, имиджа, бренда фестиваля, «дифференцируйся или умирай».

Разработка программы продвижения фестиваля: от локального к интернациональному.

Цикл жизни фестиваля. Как продлить «жизнь» фестиваля. Как не дать забыть о фестивале в течение нерабочего периода.

Методы продвижения фестивалей в интернет-среде: социальные сети, ведение форумов, партизанский маркетинг, news inventing и др.

Работа со СМИ.

Тема 16. Вопросы безопасности при организации фестиваля

Понятие безопасности стейкхолдеров при организации фестиваля. Подходы к обеспечению безопасности проведения фестиваля. «Зеленые» фестивали. Положительный экологический импакт фестиваля. Типичные ошибки организаторов фестивалей.

Технология и правовые аспекты организации фестиваля.

Взаимодействие с государственными органами. Страхование объектов искусства.

Постпроектная стадия: уборка, оценка, подведение итогов.

Тема 17. Современное состояние фестивального дела

Современный фестивальный процесс в России и в мире. Наиболее развивающиеся направления фестивальной деятельности. Обзор постоянно действующих источников информации о фестивалях.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1.	6	34	-	32	2	5,5	-	70	2	5,5	-	70
Тема 1.	0,5	-	-		-	-	-					
Тема 2.	1	6	-		0,5	1	-					
Тема 3.	0,5	4	-		0,25	0,5	-					
Тема 4.	1	6	-		0,25	1	-					
Тема 5.	1	6	-		0,25	1	-					
Тема 6.	0,5	6	-		0,25	1	-					
Тема 7.	0,5	4	-		0,25	0,5	-					
Тема 8.	0,5	2	-		0,25	0,5	-					
Тема 9.	0,5	-	-		-	-	-					
Раздел 2.	6	34	-	28	2	6,5	-	54	1,5	5	-	56
Тема 10.	0,5	-	-		-	-	-					
Тема 11.	1	6	-		0,5	2	-					
Тема 12.	0,5	6	-		0,5	0,5	-					
Тема 13.	1	6	-		0,25	1	-					
Тема 14.	1	6	-		0,25	1	-					
Тема 15.	1	6	-		0,25	1	-					
Тема 16.	0,5	4			0,25	1	-					
Тема 17.	0,5	-			-	-	-					
Всего	12	68	-	60	4	12	-	124	3,5	10,5	-	126

<i>Консульт.</i>	4	-	4	-	4	-
ВСЕГО	144		144		144	

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка сообщений по обзору публикаций по темам курса для выступлений на семинарах.

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

Вопросы к зачету с оценкой по разделу «Гастрольный менеджмент»:

1. Теоретические основы организации гастрольного менеджмента.
2. Технологии планирования организации и проведения гастролей.
3. Функции продюсера в гастрольной деятельности.
4. Маркетинговая составляющая гастрольной деятельности.
5. Договорные отношения в гастрольной деятельности.
6. Финансовый менеджмент гастрольной деятельности.
7. Техническая составляющая организации гастролей.
8. Проблемы маршрутизации и логистики.
9. Гастроли как внешнеэкономическая деятельность.

Вопросы к зачету с оценкой по разделу «Фестивальный менеджмент»:

1. Основные аспекты фестивального менеджмента.
2. Организация фестиваля.
3. Управление человеческими ресурсами: как купить талант.
4. Работа с аудиторией фестивалей.
5. Источники финансирования и партнеры фестиваля.
6. Маркетинг и брендинг фестивалей.
7. Вопросы безопасности при организации фестиваля.
8. Современное состояние фестивального дела.

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрены контрольные работы по каждой части курса. Контрольная работа по гастрольному менеджменту выполняется студентами очной формы обучения в VIII семестре, контрольная работа по фестивальному менеджменту выполняется студентами дневной формы обучения в IX семестре. Студенты очно-заочной формы обучения выполняют контрольные работы по обеим частям курса соответственно в X и XI семестрах.

Контрольные работы выполняются студентами с целью закрепления полученных знаний по предмету «Гастрольный и фестивальный менеджмент», развития навыков работы с литературой, а также выработки подхода к решению некоторых теоретических и практических вопросов организации и проведения гастролей и фестивалей в России и за

рубежом с учетом использования опыта работы или прохождения практик в организациях исполнительских искусств.

Темы контрольных работ и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание на контрольную работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

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

Основная литература:

1. Алексеев-Яковлев, А. Я. Музыкальные фестивали / А. Алексеев-Яковлев. – М.: Веха, 2009. – 129 с.

2. Драгичевич-Шешич, М. Массовые мероприятия // Драгичевич-Шешич, М. Культура: менеджмент, анимация, маркетинг / М. Драгичевич-Шешич, Б. Стойкович ; Новосиб. отд-ние Союза театр. деятелей России ; [пер. с сербохорв. Ларисы Даниленко]. – Новосибирск: Тигра, 2000. - С. 171-175. - Из содерж.: Об этапах работы по организации фестиваля.

3. Кудрявцев, Б. Н. Театральные гастроли – вчера, сегодня, завтра // Информационный портал «Театральная библиотека». – [Электронный ресурс]. URL: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/page/kudryavcev-bn-prokat-repertuara-v-teatre> (дата обращения: 24.03.2015).

4. Менеджмент фестивалей Северного измерения: сб. статей./ Ред. И. Н. Кизилова. – СПб: Институт культурных программ, 2012. – 60 с.

5. Фестивальный менеджмент: российский и зарубежный опыт: практические советы, как эффективно управлять фестивалем: [сборник статей] / [сост. и ред. В. Бабков]. – М.: ART-менеджер. 2007. – 416 с.

Дополнительная литература:

1. Аванесова, Г. А. Организация культурно-художественных фестивалей и конкурсов // Аванесова, Г. А. Культурно-досуговая деятельность: теория и практика организации: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 100103 «Социально-культурный сервис и туризм» / Г. А. Аванесова. – Москва: Аспект Пресс, 2006. – С. 166-170.

2. Барабанов Б. Валовый гастрольный продукт / Б. Балабанов // Коммерсантъ. – М.: 2004. – 9 июля. – № 123 (2962). – С.8.

3. Батенина, Е. А. Театральные фестивали России / Е. А. Батенина // Обсерватория культуры. – 2006. – № 6. – С. 56-63.

4. Бегунов, В. Фестивальная книга / В. Бегунов // Я вхожу в мир искусств. – 2009. – № 8. – С. 1-172.

5. Белоблоцкий, Н. Маркетинг музыкальных фестивалей // Art-менеджер. – 2003. – № 2. – С. 20-25.

6. Березкин. А. А. Морские фестивали – эффективный вид событийного туризма / Березкин А. А., Жукова А. В. // Вестник Национальной академии туризма. – 2009. – № 3. – С. 48-51.

7. Бизнес-план фестиваля «Хайленд и Исландс» (Шотландия), 1995-1998 годы // Экология культуры. – 1998. – № 4 (7). - С. 94-110. – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dvinaland.ru/culture/site/Publications/EoC/EoC1998-4/10.pdf> (дата обращения: 24.03.2015).

8. Бодовский, Ю. Е. О гастрольях театров // Экономика и организация театра. Вып. 7. – Л. : Искусство, 1986. – С. 77-84.

9. Ваганова, Н. М. БИТЕФ: театр и фестиваль / Н. М. Ваганова; Гос. ин-т искусствознания. – М.: Гос. ин-т искусствознания, 1998. – 163 с.
10. Васильев, К.Р. Организация фестивалей / К. Р. Васильев. – М.: Веха, 2007. – 156 с.
11. Веревкина, Любовь. Фестиваль как специальное мероприятие: продвижение – проведение – оценка эффективности (2012). – [Электронный ресурс]. URL: http://www.pr-club.com/news/events/2012/2012_biblioteka?searched=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1 (дата обращения: 24.03.2015).
12. Вознесенский С.Н. Гастрольно-выездная деятельность ТЗП: проблемы управления и развития // Пути совершенствования хозяйственного механизма управления театральными предприятиями: Сб. науч. тр. – М.: Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания, 1984.
13. Гойхман, О. Я. Фестиваль // Гойхман, О. Я. Организация и проведение мероприятий: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 100103 «Социально-культурный сервис и туризм» (специализация «Референтский сервис») / О. Я. Гойхман. – Москва: ИНФРА-М, 2008. – С. 87-94.
14. Даровский, В. П. Кинофестивали: рождение, становление, современное состояние / В. П. Даровский; М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. Федерации, Федер. агентство по культуре и кинематографии, С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб. : СПбГУКИ; Тип. Турусел, 2005. – 171 с.
15. Дерретт, Р. Фестивали, праздники и места и их проведения / Р. Дерретт // Art-менеджер. – 2008. – № 1. – С. 51-56.
16. Жальпис, Э. От фестиваля до фестиваля / Э. Жальпис // Art-менеджер. – 2008. – № 1. – С. 57-59.
17. Захарова, Л. Н. Фестивальный туризм в системе художественной культуры // Туризм в социокультурном пространстве Тюменского региона: сб. ст. / Л. Н. Захарова, И. А. Миглей; Тюмен. гос. ин-т искусств и культуры. – Тюмень, 2006. – С. 63-75.
18. Зверева, Н. В. Фестивали и праздники // Зверева, Н. В. Школа регионального тележурналиста: учебное пособие для студентов вузов / Н. В. Зверева. – М.: Аспект Пресс, 2004. – С. 102-105.
19. Каминская, М. Инновационный менеджмент Собиновского музыкального фестиваля / М. Каминская // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2004. – № 6. – С. 66-67.
20. Кириллова, Н. Б. Фестиваль как феномен // Кириллова, Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну / Наталья Кириллова. – [2-е изд.]. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 388-394.
21. Кириллова, Н. Б. Медиаменеджмент как интегрирующая система. — М.: Академический Проект, 2008. — 416 с. («Технологии культуры»). – Гл. 5. Фестивальный менеджмент в системе межкультурных коммуникаций.
22. Клаич, Д. Будущее фестивальной формулы / Драган Клаич // Экология культуры. – 2002. – № 3. – С. 74-84. – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dvinaland.ru/culture/site/Publications/EoC/EoC2002-3/03.pdf> (дата обращения: 24.03.2015).
23. Кузьмина, В. А. Days of Peace & Music : [рок-фестивали] / В. А. Кузьмина // Бремя развлечений: otium в Европе, XVIII-XX вв. : Материалы научной конференции в Государственном институте искусствознания (2004) / Российская Академия наук, Федеральное агентство по культуре и кинематографии Российской Федерации, Государственный институт искусствознания ; [ред.-сост. Е. В. Дуков]. – СПб: Дмитрий Буланин, 2006. – С. 316-329.

24. Лаврук, М. В. Обоснование проекта: заявка на финансирование в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2001-2005 годы)» / М. В. Лаврук // Справочник руководителя учреждения культуры, 2005. – № 1. – С. 69-77.
25. Лаптева, Г. Фестивальная практика в Архангельской области: беглый взгляд на эволюцию / Галина Лаптева // Экология культуры. – 2002. – № 3. – С. 5-23. – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dvinaland.ru/culture/site/Publications/EoC/EoC2002-3/01.pdf> (дата обращения: 24.03.2015).
26. Лелявин, А. Фестиваль китайской культуры в России : Секреты успеха / А. Лелявин // Art-менеджер. – 2008. – № 1. – С. 16-18.
27. Межуев, М. Фестивальная практика на юго-востоке Архангельской области экспериментальная фестивальная площадка: начало проекта / Михаил Межуев // Экология культуры. – 2002. – № 3. – С. 110-129. – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dvinaland.ru/culture/site/Publications/EoC/EoC2002-3/06.pdf> (дата обращения: 24.03.2015).
28. Меньшиков, А. Разработка маркетинговой стратегии фестивального проекта / Александр Меньшиков // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2004. – № 1. – С. 37-46. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.arhttp.ru/exhibition/s3_8.html (дата обращения: 24.03.2015).
29. Николаева, П. В. Фестиваль как этап эволюции праздничной культуры / П. В. Николаева // Культурная жизнь Юга России. – 2008. – № 2. – С. 144-146.
30. Нурминен, Х. Финский способ поддержать туризм / Хана Нурминен // Экология культуры. – 2002. – № 3. – С. 149-157. – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dvinaland.ru/culmre/sitePublicarions/EoC/EoC2002-3/08.pdf> (дата обращения: 24.03.2015).
31. Периль, Б. Фестивальная практика: опыт CASE-STUDY/ Борис Периль // Экология культуры. - 2002. - № 3. - С. 24-73. – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dvinaland.ru/cultiu'e/site/Publications/EoC/EoC2002-3/02.pdf> (дата обращения: 24.03.2015).
32. Положение о всероссийских конкурсах и фестивалях по художественному творчеству]: [информационное письмо] № 14-11-62/01. Российская Федерация. Министерство образования и науки. Федеральное агентство по образованию. Управление по делам молодежи / 2004. 11. 26 // Внешкольник. – 2005. – № 3. – С. 2-11.
33. Резникова, Е. И. Фестиваль искусств как синтетическое художественное пространство: дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.09 / Е. И. Резникова. – СПб: 2006. – 186 с. – Библиогр.: с.181-186.
34. Рудинштейн, М. Как продать фестиваль: [российские кинофестивали] / М. Рудинштейн // Art-менеджер. - 2008. – № 4. – С. 37-43.
35. Рыжкова, З. П. Фестиваль как форма коммуникации: Результаты культурного проекта, поддержанного региональной администрацией / З. П. Рыжкова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2003. – № 6. – С. 88-96.
36. Савилова, Л. Фестивали воскрешают муз / Л. Савилова // Культура: управление, экономика, право. – 2008. – № 1. – С. 30-31.
37. Содружество жанров: Молодежные фестивали искусств: [сборник / Тамара Приходько и др. ; сост. Т. Ф. Приходько]. – М.: Знание, 1990. – 63 с.
38. Тульчинский, Г. Л. Фестивали // Тульчинский, Г. Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина; Санкт-Петербургский фил. Гос. ун-та, Высш. шк. экономики. – СПб. [и др.] : Лань : Планета Музыки, 2010. – С. 99-105.
39. Федина, Е. В. Биеннале и фестивали как форма актуализации современного искусства: на примере проектов Фонда «Современная графика»: дис. ... канд.

искусствоведения: 17.00.09 / Федина Е. В.; [место защиты: С.-Петерб. гуманитар. ун-т профсоюзов]. – СПб: 2009. – 210 с. – Библиогр.: с. 161-176.

40. Французова, А. Об одном театральном искусстве: [о театральных фестивалях] / А. Французова // Креатив&Creativity. – 2004. – № 18. – С. 28-31.

41. Худолей, В. Еврооркестрия в России: [фестивали симфонических оркестров] / В. Худолей // 60 параллель. – 2007. – № 4. – С. 92-99.

42. Шейган, Р. Гастроли // Шейган, Р. Поиск ангажементов и организация гастролей художественных коллективов / Р. Шейган // Art-менеджер. – 2002. – № 3. – С. 37-40.

Иноязычные ресурсы:

1. Backman, K. E. Backman, S. J., Uysal. M- & Simslime. K. M. (1995). Event tourism: An examination of motivations and activities. – Festival Management and Event Tourism. Vol. 3(1). pp. 15-24.

2. Crespi-Vallbona M. & Richards G. (2007). The meaning of cultural festivals. – International Journal of Cultural Policy, Vol. 13 (1), pp. 103-122.

3. Crompton. J. L., & McKay. S. L. (1997). Motives of visitors attending festival events. – Annals of Tourism Research. Vol. 24(2), pp. 425-439.

4. Getz. D. (2008) Event tourism: Definition, evolution, and research. – Tourism management. Vol. 29 (3). pp. 403-428.

5. Richards. G., & Palmer. R. (2010). Eventful cities: Cultural management and urban revitalization. – Oxford: Butterworth Heinemann.

6. Small, K., Edwards, D. & Sheridan. L. (2005). A flexible framework for evaluating the socio-cultural impacts of a (small) festival. – International Journal of Event Management Research. 1(1). 66-77.

7. Yeoman. I., Robertson. M.; Ali-Knight. J., Drummond. S. & McMahon-Beattie. U. (Eds.). (2012). Events and the destination dynamic: Edinburgh festivals, entrepreneurship and strategic marketing. – Oxford : Butterworth-Heinemann.

8. Quinn, B. (2005) Arts Festivals and the City // Urban Studies, Vol. 42 (5/6), pp. 927-943.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 14.03.2016).

2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 14.03.2016).

3. Официальные сайты организаций культуры Российской Федерации.

4. Организация и проведение фестивалей. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rt-plus.ru/festorg.html> (дата обращения: 14.03.2016).

5. Программа обменных гастролей. Траектория. Официальный сайт Творческого объединения КультПроект. [Электронный ресурс]. URL: <http://kultproject.ru/index.php?id=16> (дата обращения: 14.03.2016)

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Гастрольный и фестивальский менеджмент» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по проблематике курса.

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

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

1. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе проведения семинаров
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**«ПРОДЮСЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ТВОРЧЕСКИЕ ИНДУСТРИИ»**

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Некрасова Елена Сергеевна, доцент, канд. философских наук

Рецензент:
Учитель Константин Александрович, доцент, докт. искусствоведения

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
29.03.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
29.03.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/32

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Продюсерская деятельность и творческие индустрии
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

владением знаниями основ продюсерства (ПК-1);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4);

способностью объединять и направлять творческо-производственную деятельность постановочной группы, артистов, менеджеров и технических исполнителей, как на этапе подготовки проекта, так и в процессе проката репертуара, решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса (ПСК-5.5);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Студент, освоивший дисциплину «Продюсерская деятельность и творческие индустрии», должен:

- знать исторические предпосылки возникновения продюсерства как самостоятельного вида творческой деятельности, актуальные направления развития продюсерства в различных видах и направлениях искусства;

- знать теорию и практику мастерства продюсера исполнительских искусств;
- знать особенности продюсерской деятельности в шоу-бизнесе;
- уметь инициировать творческие идеи художественных проектов в области исполнительских искусств;
- давать квалифицированную экспертную оценку творческим проектным инициативам режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений, других творческих работников; брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств;
- соучаствовать с постановщиками в разработке концепции театрального или музыкального проекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации; творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации проекта;
- творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации проекта;
- анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса;
- владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;
- владеть культурой мышления.

3. Цель курса

Данная программа предназначена для студентов по специальности: «продюсер исполнительских искусств» и рассчитана на семестр. Ее **цель** – ознакомить студентов с основными понятиями культурных (творческих) индустрий и спецификой продюсерской деятельности в рамках современного культурного пространства.

4. Задачи курса

Задачи курса заключаются в том, чтобы сформировать у студентов представление о специфике управления в сфере творческих индустрий, различных методов управления и возможностях их применения в различных художественных и культурных пространствах, сформировать у студентов умение использовать их в своей профессиональной деятельности.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «Продюсерская деятельность и творческие индустрии» является составляющей частью комплексной дисциплины «Мастерство продюсера исполнительских искусств» и участвует в формировании определенных общекультурных профессиональных компетенций специалиста – продюсера исполнительских искусств. Освоение данной дисциплины является неотъемлемой частью профессиональной подготовки продюсера.

В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курса социологии, истории и теории искусства. В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов «Введение в специальность», «Экономика культуры», «Продюсерская деятельность в музыкально-концертной сфере», «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности», «Шоу-бизнес и искусство эстрады», «Культурное проектирование» и др.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	8 семестр: 4 x 9 нед. = 36 часов.	2	34	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 36 час.	2	34	2 / 72	
Очно-заочная и заочная	8 семестр: 2 часа.	-	34	1 / 36	-
	9 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Зачет Контрольная работа
	Всего: 6 час.	2	64	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины и их содержание

Тема 1. Постиндустриальная экономика и развитие творческих индустрий

Понятие о постиндустриальном обществе. Развитие постиндустриального общества в современных условиях.

Творчество, креативность и предпринимательство. Предпринимательство как двигатель развития творческих индустрий.

Экономические, социальные и культурные изменения в постиндустриальном обществе.

Концепции постиндустриального развития конца XX – начала XXI вв.

Креативная экономика и творческие индустрии. Место творческих индустрий в постиндустриальной экономике.

Тема 2. Понятие творческих индустрий

История понятия «творческие индустрии». Исторические, художественные и экономические основания возникновения креативных индустрий.

Понятие «творческие индустрии» и связанные с ним понятия («культурные индустрии», «индустрии, производящие культурный продукт», «индустрии распространения творческих продуктов»). Политика поддержки творческих индустрий.

Дискуссии об определениях творческих индустрий. Реализация творческого и интеллектуального ресурса в «творческий продукт». Преобразование территорий в расположения творческих кластеров. Возникновение творческих индустрий в Великобритании – ответ на жесточайший экономический кризис 1980-х годов.

Субсекторы творческих индустрий. Творческие индустрии и традиционные культурные институты.

Тема 3. Творческие индустрии как фактор экономического и социального развития в современном мире. Кластеры и технопарки

Классификация креативных индустрий, UNCTAD.

Роль творческих индустрий в инновационных процессах. Три модели творческих индустрий в мировой практике и науке (творческие кластеры творческие услуги, творческие люди). Британская модель. Символическая модель. Модель «кругов».

Специфика творческие индустрий: литература и издательская деятельность, реклама, дизайн, архитектура, декоративное искусство и ремесла, мода, кино и производство видео и DVD, музыка и звукозапись, исполнительские искусства,

телевидение, радио, интерактивные СМИ (сетевые ресурсы, компьютерные игры, мобильный контент и т.д.). Музеи, галереи, и библиотеки.

Тема 4. Социология творческих индустрий. Творческий класс

Изменения в социальной структуре общества в постиндустриальную эпоху. Концепция «креативного класса» Ричарда Флориды. Социологи «франкфуртской школы» В. Беньямин, Т. Адорно, М. Хоркхаймер, о культурной индустрии.

Креативный класс – движущая сила постиндустриального общества. Идея взаимосвязи развития человеческого потенциала и экономического успеха. Конкуренция городов и роль творческого класса.

Творческий класс в российской экономике и российском обществе.

Теоретики креативных индустрий в XXI веке. Креативные индустрии как текст и создание новых смыслов.

Тема 5. Творческие индустрии и развитие городов

Роль городов в современном мире и роль творчества и новой экономики в их развитии. Место творческих индустрий в программах городского развития.

Концепция «творческого города» Чарльза Лэндри. Опыт работы агентства «Comedia» по возрождению городов средствами культуры. Концепция «круговорота городского развития».

Культурный продукт и его воспроизводимость. Культурные индустрии и публичная сфера. От культурной индустрии - к культурным индустриям. Систематизация и классификация. Междисциплинарные исследовательские практики: картирование территорий. Понятие картирования территорий. Технологии картирования в Великобритании. Технология картирования агентства «EUCLID». Модель креативного города.

Опыт картирования в других странах (Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Гонконг и др.)

Тема 6. Менеджмент творческих индустрий в культурных пространствах

Особенности менеджмента организаций творческих индустрий. Творческие кластеры, их специфика, принципы формирования и деятельность. Роль творческих кластеров в развитии территорий. Творческие кластеры в Великобритании.

Экономика творческих индустрий. Параметры креативной экономики. Основные «драйверы» роста креативной экономики: технологии, спрос, туризм. «Цена» творческого продукта: стоимость производства, стоимость продвижения, интеллектуальная составляющая. Вклад креативных индустрий в ВВП и занятость. Рост творческих индустрий как результат успешных инновационных процессов в традиционных секторах экономики.

Управление человеческими ресурсами в творческих индустриях: эволюция подходов и современная ситуация. Стратегия и политика управления человеческими ресурсами в творческой среде: художник и продюсер, разные подходы. Занятость в сфере творческих индустрий. Проектирование деятельности и планирование персонала. Система мотивации и стимулирования труда. Развитие человеческого потенциала в творческих индустриях. Система оценки человеческих ресурсов. Оценка эффективности управления персоналом в творческих индустриях.

Тема 7. Роль маркетинговых технологий в развитии творческих индустрий

Агентства по развитию творческих индустрий. Цели, задачи и особенности деятельности агентств по развитию творческих индустрий. Типы и виды деятельности агентств. Британские агентства по развитию творческих индустрий.

Особенности маркетинга в сфере творческих индустрий. Неспособность к хранению, неосвязаемость продукта, неразрывность производства и потребления, изменчивость качества (непостоянство). Функции маркетинга: установление цен, развитие ассортимента продуктов и услуг, учет рыночного спроса, структурирование производства, принятие эффективных решений, сбытовая политика.

SWOT-анализ (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы) состояния творческих индустрий в культурных пространствах.

Роль продюсера в определении маркетинговых стратегий.

Тема 8. Творческие индустрии в России. Организации. Кластеры. Агентства.

Особенности и характерные черты отечественной арт-индустрии, национальный компонент, ментальность.

Этапы развития арт-индустрии в России. Современное состояние российского арт-рынка: галереи, аукционные дома, коллекционеры, критики, журналисты. Потенциал российского арт-рынка. Степень надежности вложений и степень доходности арт-рынка России. Престижность инвестиций в произведения искусства. «Теневая» сторона российского арт-бизнеса.

Перспективы и проблемы развития творческих индустрий в России, Стратегии развития.

Творческие организации и творческие кластеры Москвы, Санкт-Петербурга, их история, программная деятельность, формы собственности, перспективы развития. Агентства по развитию творческих индустрий в России, история создания, деятельность

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения							
	Очная				Очно-заочная и заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Тема 1. Постиндустриальная экономика и развитие творческих индустрий	1	4	-	34	1,5	4,5	-	64
Тема 2. Понятие творческих индустрий	1	3	-					
Тема 3. Творческие индустрии как фактор экономического и социального развития в современном мире. Кластеры и технопарки	2	4	-					
Тема 4. Социология творческих индустрий. Творческий класс	1	3	-					
Тема 5. Творческие индустрии и развитие городов	1	3	-					
Тема 6. Менеджмент творческих индустрий и творческие кластеры	1	3	-					

Тема 7. Роль маркетинговых технологий в развитии творческих индустрий	1	4	-					
Тема 8. Творческие индустрии в России. Организации. Кластеры. Агентства	1	3	-					
Всего	9	27	-	34	1,5	4,5	-	64
<i>Консультации:</i>	2			2				
ИТОГО	72			72				

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрены контрольные работы. Контрольная работа выполняется студентами очной формы обучения в VIII семестре, а студентами очно-заочной и заочной форм обучения – в IX семестре.

Контрольная работа выполняется студентами с целью закрепления полученных знаний по предмету «Продюсерская деятельность и творческие индустрии», развития навыков работы с литературой, а также выработки подхода к решению некоторых теоретических и практических вопросов, связанных с продюсированием в творческих индустриях, с учетом использования опыта работы или прохождения практик в организациях исполнительских искусств.

Темы контрольных работ и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание на контрольную или курсовую работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка сообщений по обзору публикаций по темам курса для выступлений на семинарах.

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

Вопросы к зачету:

1. Что такое творчество?
2. Как традиционно связаны творчество и производство?
3. Что такое творческие индустрии?
4. Какие отрасли входят в число творческих индустрий?
5. Как соотносятся традиционные культурные институты и культурные индустрии?
6. Что такое постиндустриальное общество?
7. Чем индустриальное и постиндустриальное общество различаются в сфере культуры?
8. Что нового в концепции постиндустриального общества внесли авторы начала XXI века?
9. Какое место в концепции постиндустриального развития занимают творческие индустрии?

10. Какова роль творческих индустрий в развитии креативной экономики?
11. Как изменяется социальная структура общества в постиндустриальную эпоху?
12. Что такое «креативный класс» в концепции Ричарда Флориды?
13. Какое место в сегодняшней России занимают представители творческого класса?
14. Какие меры могли бы стимулировать развитие творческого класса в России?
15. Какова роль городов в современном мире?
16. Какова роль творческих индустрий в развитии городов?
17. В чем заключается концепция «креативного города» Ч. Лэндри?
18. Что включает модель «круговорота городского развития» Ч. Лэндри и Ф. Вуда?
19. В какой мере проблемы развития западных городов в постиндустриальную эпоху характерны для российских городов?
20. Какие модели или элементы моделей «креативного города» могут быть использованы для развития российских городов?
21. Что такое картирование территорий?
22. Для чего составляется культурная карта территории?
23. Назовите основные элементы технологии картирования.
24. Опыт каких стран и регионов по картированию территорий вам известен?
25. Какие российские примеры картирования вы знаете?
26. Существует ли российская региональная специфика в функционировании культурных отраслей, не отраженная в британской технологии картирования?
27. В чем заключается специфика менеджмента организаций творческих индустрий?
28. Что такое творческие кластеры? Какими они бывают?
29. Как творческие кластеры влияют на развитие территорий?
30. Приведите примеры творческих кластеров.
31. В чем выражается экономический эффект развития творческих индустрий?
32. Каковы подходы к управлению персоналом в творческих индустриях?
33. Какова роль продюсера в определении маркетинговых стратегий в творческих индустриях?
34. Какие цели и задачи стоят перед агентствами по развитию творческих индустрий?
35. Какими видами деятельности занимаются агентства по развитию творческих индустрий?
36. Какие факторы обеспечивают успешное развитие творческих индустрий на территории?
37. Приведите примеры британских агентств по развитию творческих индустрий.
38. Попробуйте спроектировать в общих чертах стратегию деятельности государственного, муниципального или независимого агентства по развитию творческих индустрий в вашем регионе.
39. Что может дать развитие творческих индустрий России и российским регионам?
40. Назовите ведущие агентства по развитию творческих индустрий в России.

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

Основная литература:

1. Зеленцова, Е., Гладких, Н. Творческие индустрии: Теории и практики / Е. Зеленцова, Н. Гладких. — М.: Классика-XXI, 2010. — 240 с.

2. Креативные индустрии в городе: Вызовы, проекты и решения: Сборник научных статей студентов и преподавателей НИУ ВШЭ / под общей редакцией Ю. О. Папушиной, М. В. Матецкой. – СПб. : Левша, 2012. – 136 с.

3. Культурное наследие и творческие индустрии: Время, место, действие: Сборник трудов сотрудников Лаборатории экономики культуры Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; [Науч. ред.: В. Э. Гордин]. – СПб: Левша-Санкт-Петербург, 2012. – С. 215 с.

4. Россельо, П., Райт, Ш. Картирование творческих индустрий: Инструменты анализа и оценки // Креативная и культурная экономика – Вып. 2. – Лондон: Британский Совет, 2011. – Вып. 2. – 63 с.

5. Современные модели развития культурных индустрий в регионах России: Сборник научных статей / Российский гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, Науч.-образоват. культурол. об-во; [отв. ред.: М. Л. Магидович]. – СПб: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. – 418 с.

6. Хокинс, Дж. Креативная экономика: Как превратить идеи в деньги / Дж. Хокинс. – М.: Классика-XXI век, 2011. – 256 с.

Дополнительная литература:

1. Аблеев, С.Р., Кузьминская, С.И. Массовая культура современного общества: теоретический анализ и практические выводы / С. Р. Аблеев, С. И. Кузьминская. – [Электронный ресурс]. URL: http://aipe.roerich.com/russian/mas_kult.htm (дата обращения: 14.03.2016).

2. Адорно, Т., Хоркхаймер, М. Диалектика просвещения. Глава 4. Культуриндустрия. Просвещение как обман масс / Центр гуманитарных технологий. – [Электронный ресурс]. URL: <http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5521/5525>. (дата обращения: 14.03.2016).

3. Ерышева, Е.А. Креативные технологии в культурном пространстве города / Е. А. Ерышева, Т.А. Демидова // Вологдинские чтения. – 2004. – № 46-1. – С. 6-8.

4. Волков, Ю. В. Креативный класс в российском обществе: тенденции и перспективы гуманистической идеологии / Ю. Волков // Власть. – 2012. – № 1 – С. 61-64. – [Электронный ресурс]. URL : <http://cyberleninka.ru/article/n/kreativnyy-klass-v-rossiyskom-obshchestve-tendentsii-i-perspektivy-gumanisticheskoy-ideologii> (дата обращения: 14.03.2016).

5. Гнедовский, М. Творческие индустрии: стратегия инновационного развития / М. Гнедовский. – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cpolicy.ru/analytics/innovative.html> (дата обращения: 14.03.2016).

6. Гнедовский, М. Творческие индустрии: политический вызов для России / М. Гнедовский // Отечественные записки. – 2005. – № 4. – С. 168-169.

7. Доклад ООН «Креативная экономика. Задачи оценки ресурсов творческой экономики для формирования продуманной политики» (Creative Economy. Report, 2008). – [Электронный ресурс]. URL : http://unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf (дата обращения: 14.03.2016).

8. Зеленцова, Е.В. От творческих индустрий к творческой экономике / К. В. Зеленцова // Управленческое консультирование. – 2009. – № 3. – С. 190-199.

9. Зеленцова Е. В. Становление и развитие креативных индустрий в современной культуре: Анализ зарубежного опыта: дис. ... канд. культурол. / Зеленцова Елена Валентиновна. – М.: 2008. - 153 с.; Оглавление; Введение; Список лит. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-kreativnykh-industrii-v-sovremennoi-kulture-analiz-zarubezhnog...> (дата обращения: 14.03.2016).

10. Зеленцова, Е.В., Мельвиль, Е.Х. Развитие творческих индустрий в России: проблемы и перспективы / Е. Зеленская, Н. Мельвиль. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.cr-journal.ru/rus/journals/92.html&j_id=8 (дата обращения: 14.03.2016).

11. Иванов, Г.П., Огурчиков, П.К., Сидоренко, В.И. (ред.) Основы продюсерства: Аудиовизуальная сфера: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 719 с.
12. Калинин, И. Индустриальный горизонт креативных индустрий / Илья Калинин // Новое литературное обозрение. — [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlobooks.ru/node/4233>. (дата обращения: 14.03.2016).
13. Княгин, В. Креативная индустрия, трансформирующая пространство города // Центр стратегических разработок «Северо-Запад»: сайт. — СПб: 2004-2014. — [Электронный ресурс] URL: http://www.csr-nw.ru/upload/file_category_1002.pdf (дата обращения: 14.03.2016).
14. Матецкая, М.В. Творческие индустрии: перспективы социально-экономической трансформации / М. Матецкая // Вестник Института экономики РАН. — 2011. — № 3. — С. 192-206.
15. Матецкая, М.В. Культурные индустрии как инновации в культуре, менеджменте, технологиях.. http://www.hse.ru/data/2012/01/31/1269679204/Matetskaya_men_2011.pdf (дата обращения: 14.03.2016).
16. Матецкая, М., Гордин, В. Культурные кластеры и развитие индустрии туризма. — <http://www.opec.ru/1325635.html> (дата обращения: 14.03.2016).
17. О'Коннор, Дж. Культурная политика как влияние: Экспорт идет творческих индустрий в Санкт-Петербург / Дж. О'Коннор // Творческие индустрии в России. — М.: Институт культурной политики, 2004. — С. 12-34. — (Культурные стратегии: экспертный клуб. Вып. 3).
18. Савина, М.В. Креативный класс — движущая сила постиндустриального общества / М. В. Савина // Креативная экономика. — 2008. — № 12 (24). — С. 3-7. — [Электронный ресурс]. URL : <http://www.creativeconomy.ru/articles/2795/> (дата обращения: 14.03.2016).
19. Скрипачева И.А. Современный город как культурная система: дис. д-ра культурол. / Скрипачева Ирина Александровна. — М., 2010. - 457 с.; Оглавление; Введение; Список лит. — [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dissercat.com/content/sovremennyi-gorod-kak-kulturnaya-sistema> (дата обращения: 14.03.2016).
20. Шептухина, Л.И. Творческие индустрии как сектор новой экономики города / Л.И. Шептухина // [Мир современной науки](http://www.cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskie-industrii-kak-sektor-novoy-ekonomiki-goroda). — 2012. — № 4. — С. 4-11. — [Электронный ресурс]. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskie-industrii-kak-sektor-novoy-ekonomiki-goroda> (дата обращения: 14.03.2016).

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 14.03.2016).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 14.03.2016).
3. Официальные сайты организаций культуры Российской Федерации.
4. Агентство «Творческие индустрии». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.creativeindustries.ru/> (дата обращения: 14.03.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Продюсерская деятельность и творческие индустрии», в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по проблематике курса.

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

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

1. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе промежуточной аттестации.

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

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная аудитория, оборудованная современной компьютерной техникой.

3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ И ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Улохов Геннадий Петрович, ст. преподаватель

Рецензент:
Сундстрем Лев Геннадьевич, профессор, канд. искусствоведения

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
25.01.2016, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
25.01.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/42

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Театральное здание и его эксплуатация
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

владение знаниями сценической техники, технологии подготовки новых постановок (концертных программ), а также способами проката репертуара (ПСК-5.3);

способностью определять оценку постановочной сложности спектакля (проекта) и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска, определять источники финансирования, принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов, определять различные варианты маркетинговой стратегии в зависимости от характера проекта (ПСК-5.4).

В результате освоения данной дисциплины в кооперации с изучением других дисциплин обучающийся должен:

- уметь осуществлять управление по одному или нескольким направлениям деятельности организации исполнительских искусств (проекта);
- уметь принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;
- владеть навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
- владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;
- владеть культурой мышления.

3. Цель курса

Основной целью курса является освоение студентами — будущими продюсерами исполнительских искусств — представлений о театральном пространстве, театральном-концертных зданиях и сооружениях, их инженерном оборудовании и его эксплуатации.

4. Задачи курса

В результате изучения предмета студенты должны приобрести:

- знания профессиональной терминологии, связанной с эксплуатацией театральном-концертных зданий и сооружений;
- знания типов театральном зданий и сооружений, их инженерных систем;

- знания о типах театрально-концертных залов, их сценической структуре и особенностях эксплуатации каждого типа;
- представления об основных решениях экономических проблем, связанных с вопросами эксплуатации театрально-концертных зданий и сооружений.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «Театральное здание и его эксплуатация» необходим в подготовке продюсеров. Знание назначения театральных зданий, особенностей их эксплуатации, процесса оснащения их новыми техническими элементами, их все возрастающих эксплуатационных возможностей создает для студентов целостную картину использования театрального пространства.

Освоение данного курса является неотъемлемой частью профессиональной подготовки продюсера исполнительских искусств. Преподавание данного курса связано с дисциплинами «Производственно-финансовое планирование в организациях культуры», «Театральное здание: строительство, реконструкция, реставрация», «Сценическая техника и технология», «Охрана труда».

В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов «Введение в специальность», «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств», готовит студентов к производственной практике на III курсе.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	8 семестр: 4 x 9 нед. = 36 часов.	2	34	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 36 час.	2	34	2 / 72	
Очно-заочная и заочная	7 семестр: 2 часа.	-	34	1 / 36	-
	8 семестр: 6 часов.	2	28	1 / 36	Зачет Контрольная работа
	Всего: 8 час.	2	62	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

Раздел 1. Театральное пространство.

Раздел 2. Инженерное оборудование театральных зданий.

Раздел 3. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт театрального здания и его инженерного оборудования.

2. Темы дисциплины и их содержание

Раздел 1. Театральное пространство

Тема 1. Театральное пространство, основные этапы развития сценической площадки

Введение. Термины и определения. Театральное пространство и составляющие его части: зрительская и сценическая.

Зрелищные сооружения античности. Открытая сцена-арена как одна из первых форм сцены. Сценические подмостки Средневековья. Особенности декорационного

оформления церковных представлений и мистерий. Переход театра в закрытое помещение. Придворный театр в Италии. Поиск новых решений в области оформления спектакля и его освещения. Принцип несменяемой декорации.

Возникновение и развитие сцены коробки. Формирование портала сцены. Первые опыты создания переменной декорации. Влияние оперно-балетного театра на развитие декорационного искусства и механического оборудования сцены.

Современное театральное здание. Зрительский комплекс помещений. Сценический комплекс помещений. Сцена открытого типа. Сцена закрытого типа или глубинная колосниковая сцена. Универсальное трансформируемое театральное пространство.

Тема 2. Состав основных помещений и оборудования театрального здания

Зрительская часть. Зрительный зал, кассовый и входной вестибюли, гардероб, фойе, музей театра, выставки, буфеты, туалетные комнаты.

Сцена. Карманы сцены, аръерсцена, авансцена. Характеристики сцен по размерам порталов. Нижняя (трюм) и верхняя (колосники и галереи) механизация сцены и ее оборудование, включая софитные фермы. Круг-кольцо, виды и эксплуатация. Подъемные устройства (люки-провалы).

Современная механизация. Трансформация сцены, оркестровой ямы, части партера. Устройство сценических полетов. Полеты предметов и исполнителей. Групповые полеты.

Свето- и звуко-оборудование, проекция в современной сценографии.

Помещения технологического обеспечения сцены.

Малая сцена и обслуживающие ее помещения.

Раздел 2. Инженерное оборудование театральных зданий

Тема 3. Состав инженерных систем театральных зданий

Введение. Термины и определения. Понятие о тепловом балансе здания, воздухообмене, энергоснабжении здания, задачах водоснабжения и водоотведения.

Общие сведения о составе инженерных систем театральных зданий и сооружений.

Тема 4. Отопление театральных зданий

Назначение системы отопления. Классификация систем отопления.

Отопительные приборы и требования к ним как к одному из основных элементов систем отопления. Предпочтительный выбор систем отопления.

Другие типы систем отопления.

Тема 5. Электроснабжение и электрооборудование театральных зданий

Термины и определения. Классификация систем электроснабжения.

Основные элементы систем электроснабжения.

Защита зданий и сооружений от молний.

Освещение помещений и сооружений. Электроснабжение силовых установок.

Некоторые вопросы и аспекты организации эксплуатации электросистемы и электрооборудования.

Тема 6. Системы связи. Системы слабых токов

Системы связи: телефония, связь помощника режиссера.

Трансляция, включая видеотрансляцию.

Радиофикация. Часофикация. Системы охранной и пожарной сигнализации.

Другие системы слабых токов.

Тема 7. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха

Термины и определения. Вентиляция зрительского пространства и сценической части. Приточные системы вентиляции. Вытяжные системы вентиляции.

Системы кондиционирования воздуха (СКВ). Их классификация, состав оборудования и систем управления. Некоторые вопросы обслуживания и эксплуатации.

Тема 8. Системы водоснабжения, водоотведения, поддержания чистоты. Системы пожаротушения

Системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Водостоки. Система пылеудаления. Порядок сбора и вывоза мусора.

Противопожарный водопровод с пожарными кранами. Дренчерные системы пожаротушения, спринклерные системы пожаротушения.

Тема 9. АСУ. Вертикальный транспорт и подъёмники.

Автоматизированные системы управления (АСУ) инженерным оборудованием здания и сооружений театра. Их состав и решаемые задачи.

Общие вопросы эксплуатации АСУ.

Лифты пассажирские и грузовые. Подъёмные платформы и подъёмники.

Раздел 3. Общие вопросы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта театрального здания и его инженерного оборудования

Тема 10. Основные экономические показатели содержания и эксплуатации современного театрального комплекса

Системы и виды финансирования эксплуатации театрального здания и элементов его оборудования. Формы владения зданиями и оборудованием (собственность, оперативное управление, аренда, лизинг). Проектно-сметная документация различных ремонтов помещений и оборудования. Расчет эксплуатационных расходов всего театрального комплекса помещений и отчетность по этим расходам.

Тема 11. Организация технического обслуживания и ремонта театрального здания и его инженерных систем.

Термины и определения. Системы технического обслуживания и ремонта.

Техническое обслуживание зданий и систем.

Текущий ремонт зданий и их инженерных систем.

Договорные отношения и виды договоров, связанные с обслуживанием и ремонтом зданий и инженерных систем.

Технико-экономическое обоснование эксплуатационных мероприятий в театральных зданиях и сооружениях.

Тема 12. Основные направления экономии энергии

Термины и определения энергосбережения. Теплозащита строительных конструкций. Прогрессивные архитектурные и объёмно-планировочные решения зданий с эффективным использованием энергии.

Экономия энергии, затрачиваемой на теплоснабжение, электроосвещение (общее), горячее водоснабжение, вентиляцию и кондиционирование воздуха.

Общие вопросы утилизации сбросной теплоты. Оборудование для утилизации сбросной теплоты

3. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Очная форма обучения			Очно-заочная и заочная формы обучения		
	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа
Раздел 1. Театральное пространство	7	4	10	1	1	20
Тема 1. Театральное пространство, основные этапы развития сценической площадки	3	2		1		
Тема 2. Состав основных помещений и оборудования театрального здания	4	2		1		
Раздел 2. Инженерное оборудование театральных зданий	8	5	12	2	1	22
Тема 3. Состав инженерных систем	2	1		0,25		

театральных зданий						
Тема 4. Отопление театральных зданий	1	0,5		0,25		
Тема 5. Электроснабжение и электрооборудование театральных зданий	1	1		0,25		
Тема 6. Системы связи. Системы слабых токов	1	0,5		0,25		
Тема 7. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха	1	0,5		0,25		
Тема 8. Системы водоснабжения и водоотведения, поддержания чистоты. Системы пожаротушения	1	1		0,5		
Тема 9. АСУ. Вертикальный транспорт и подъёмники	1	0,5		0,25		
Раздел 3. Общие вопросы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта театрально-концертного здания и его инженерного оборудования	8	4	12	2	1	20
Тема 10. Основные экономические показатели по содержанию и эксплуатации современного театрального комплекса	4	2		1		
Тема 11. Организация технического обслуживания и ремонта театрального здания и его инженерных систем.	2	1		0,5		
Тема 12. Основные направления экономии энергии в театрально-концертных зданиях	2	1		0,5		
Всего:		36	34	8		62
<i>Консультация</i>		<i>2</i>		<i>2</i>		
ИТОГО:		72		72		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Учебным планом по данной дисциплине контрольные и курсовые работы не предусмотрены.

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к зачету:

1. Что такое театральное пространство?
2. Принципы открытой сцены
3. Принципы сцены закрытого типа.
4. Изменения в структуре сцены-коробки в XIX-начале XX века.
5. Верхнее и нижнее сценическое оборудование.

6. Принципы и условия обслуживания комплекса сценического оборудования и механизмов.
7. Начало новой механизации сцены, оркестровой ямы, партера.
8. Состав и назначение помещений технологического обслуживания сцены.
9. Зрительский комплекс помещений. Его инженерное оборудование и эксплуатационные мероприятия.
10. Сценические помещения в современном театрально-концертном здании. Их состав и назначение.
11. Помещения производственного комплекса в современном театрально-концертном здании.
12. Складские помещения. Состав, оборудование и назначение.
13. Помещения управления театром.
14. Дополнительные функции в практике деятельности театра.
15. Малый зал и обслуживающие ее помещения. Сценическое и инженерное оборудование Малого зала.
16. Основные вопросы охраны труда, техники безопасности и эксплуатационные мероприятия при обслуживании сценических механизмов и оборудования.
17. Общие сведения о составе инженерных систем театрально-концертных зданий и сооружений.
18. Классификация систем отопления театрально-концертных зданий и сооружений.
19. Отопительные приборы и требования к ним.
20. Технико-экономическое обоснование предпочтительного выбора систем отопления театрально-концертного здания и сооружений.
21. Основные эксплуатационные мероприятия и управление режимами работы систем отопления.
22. Понятия об энергосбережении театрально-концертных зданий и сооружений. Основные эксплуатационные мероприятия по обеспечению энергосбережения.
23. Состав и оборудование системы электроснабжения театрально-концертного здания и сооружений.
24. Некоторые вопросы организации эксплуатации энергоустановок зданий и сооружений.
25. Молниезащита зданий и сооружений театра.
26. Состав защитных средств, используемых при проведении эксплуатационных мероприятиях при обслуживании электроустановок.
27. Перечень и назначение технической документации при обслуживании энергоустановок театра.
28. Системы связи и слабых токов в театрально-концертных зданиях и сооружениях. Назначение и оборудование систем.
29. Размещение и основные эксплуатационные мероприятия по обслуживанию систем охранной и пожарной сигнализаций.
30. Оборудование систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
31. Основные эксплуатационные мероприятия при обслуживании систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
32. Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха.
33. Состав и оборудование системы водоснабжения и водоотведения театрально-концертного здания и сооружений. Основные эксплуатационные мероприятия.
34. Состав и размещение противопожарного водопровода с пожарными кранами. Основные эксплуатационные мероприятия.
35. Дренчерные и спринклерные системы пожаротушения. Размещение и мероприятия по техническому обслуживанию систем.

36. Системы технологической связи: состав, назначение, оборудование.
37. Системы видеонаблюдения: назначение, оборудование.
38. Система контроля и управления доступом в здания и помещения театра.
39. Внутриобъектовая радиосистема охранно-пожарной сигнализации и управления оповещением о пожаре (ВОРС) «Стрелец». Назначение, состав оборудования, основные эксплуатационные мероприятия.
40. Водостоки и санитарная очистка зданий и сооружений театра.
41. Системы горячего водоснабжения: классификация, состав оборудования в зависимости от системы. Основные эксплуатационные мероприятия.
42. Приточные системы вентиляции зданий и сооружений театра. Назначение, Состав оборудования. Основные направления эксплуатационных мероприятий.
43. Вытяжные системы вентиляции зданий и сооружений театра. Назначение, Состав оборудования. Основные направления эксплуатационных мероприятий.
44. Системы кондиционирования воздуха: назначение, классификация, состав оборудования. Основные эксплуатационные мероприятия.
45. Вертикальный транспорт и подъёмники, их обслуживание при эксплуатации.
46. Автоматизированные системы управления, их составные части. Правила технической эксплуатации.
47. Основные направления и методы экономии энергии в театрально-концертных зданиях и сооружениях.
48. Общие вопросы утилизации сбросной теплоты.
49. Техническое обслуживание зданий и инженерных систем.
50. Текущий ремонт зданий и инженерных систем.

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

Основная литература:

1. Базанов, В.В. Театральные здания и сооружения: Структура и технология / В. В. Базанов; С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства. – 2-е изд., доп. – СПб: СПбГАТИ, 2013. – 103 с.
2. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения: Нормы проектирования ВСН 58-88 (р). – М.: Государственный комитет по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР; Стройиздат, 1990. – 32 с. – [Электронный ресурс]. URL: <http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1877/> (дата обращения: 14.01.2016).
3. Правила охраны труда в театрах и концертных залах (утверждены и введены в действие приказом Минкультуры России от 06.01.1998 N 2). – Информационно-правовой портал BestPravo: [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bestpravo.ru/federalnoje/dg-akty/o5v.htm> (дата обращения: 14.01.2016).
4. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (с приложениями). – М.: Омега-Л, 2012. – 147 с.
5. Руководство по эксплуатации СПНК.425624.003 РЭ: Радиосистема внутриобъектовая охранно-пожарной сигнализации «Стрелец». [Электронный ресурс]. URL: http://luis.ru/docs/STRELEC_rukovodstvo_po_jekspluatacii.pdf (дата обращения: 14.01.2016).

Дополнительная литература:

1. Базанов, В.В. Сцена XX века: Учеб. пособие для театр. вузов и сред. спец. учеб. заведений / В. В. Базанов. – Л.: Искусство, 1990. – 238 с.

2. Базанов, В.В. Техника и технология сцены / В. В. Базанов. – М.: Импульс-свет, 2005. – 391 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.spbk-otei.com/process/biblioteka/knigi/Bazanov_TS.pdf (дата обращения: 14.01.2016).
3. Бархин, В. Контурь театра будущего / В. Бархин. – М.: Архитектура, 1979. – 239 с.
4. Выбор и применение систем управления контролем доступа [Р 7836.005-99]: Рекомендации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.znaytovar.ru/gost/2/R_783600599_Vybor_i_primenenie.html (дата обращения: 14.01.2016).
5. Культурно-зрелищные учреждения: МГСН 4.17-98. Утверждены Постановлением Правительства Москвы от 28.07.98 № 578. – М.: 1998. – 67 с.
6. Правила охраны труда в театрах и концертных залах / Министерство культуры Российской Федерации. – М.: 1998. – 85 с.
7. Системы автоматические охранной, пожарной и пожарно-охранной сигнализации [РД 25.953-90]: Обозначения условные графические элементов связи. [Электронный ресурс]. – URL: http://snipov.net/c_4651_snip_98429.html (дата обращения: 14.01.2016).
8. Системы и комплексы охранной, пожарной и пожарно-охранной сигнализации: Правила производства и приемки работ [РД 78.145-93]. [Электронный ресурс]. URL: <http://ockc.ru/wp-content/standart/78-145-93.pdf> (дата обращения: 14.01.2016).
9. Тарановская, М. З. Архитектура театров Ленинграда / М. З. Тарановская. — Л.: Стройиздат, 1988. – 224 с.
10. Типология объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения: Реферат: Сборник / Ред.колл.: Ю. А. Шлыков [предс.] и др. – М. : Гос. науч.-исслед. ин-т науч. и техн. информации, 1977. – 64 с. с ил.
11. Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха: Справ, пособие / Под ред. Л.Д. Богуславского, В.М. Ливчака. – М.: Стройиздат, 1990. - 621 с.
12. Эффективные системы отопления зданий / Под ред. В.Е. Минина. – Л.: Стройиздат, 1998. – 216 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 14.01.2016).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 14.01.2016).
3. Официальный сайт журнала «Сцена». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.the-stage.ru> (дата обращения: 14.01.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Театральное здание и его эксплуатация» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников нормативных материалов.

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

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

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

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.

3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Великанова Наталья Евгеньевна, ст. преподаватель

Рецензент:
Сазонова Людмила Александровна, профессор, канд. экон. наук

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
29.03.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
29.03.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/29

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. Организационно-методический раздел

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Предпринимательство
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

владением знаниями основ продюсерства (ПК-1);

владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5).

Студент, освоивший курс «Предпринимательство», должен:

- знать теоретические основы функционирования рыночной экономики;
- знать финансирование, материальное стимулирование, ценообразование, налогообложение, трудовые ресурсы и специфику их функционирования в сфере культуры;
- знать предпринимательство в сфере культуры и искусства;
- знать основы теории и практики современного менеджмента, его особенности в организациях культуры и искусства;
- уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к своему прошлому;
- уметь применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики;
- уметь принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;
- владеть навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
- владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;
- владеть информационными технологиями;
- владеть культурой мышления.

3. Цель

Цель курса – формирование теоретических знаний о сущности предпринимательства и его роли в национальной экономике России, а также практических умений и навыков в области осуществления предпринимательской деятельности.

4. Задачи курса

Задачами курса являются:

- изучить базовые категории предпринимательства и его составляющие;
- изучить историю предпринимательства;
- ознакомление с состоянием и тенденциями развития нормативных и законодательных основ предпринимательской деятельности;
- освоить принципы, определяющие эффективность организации предпринимательской деятельности;
- получить представление о сущности предпринимательской идеи и процессе ее выбора;
- понять особенности функционирования хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм в рыночных условиях;
- развить навыки анализа конкретных ситуаций, складывающихся в условиях разнообразия типов рынка;
- выявить ключевые проблемы при выборе методов оценки эффективности предпринимательской деятельности для организаций сферы культуры и искусства.

5. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника

Предпринимательство должно рассматриваться в широком контексте и может быть представлено как особая образовательная область, позволяющая рассматривать различные точки зрения: экономическую, социальную, организационно-правовую, психологическую, педагогическую.

Взаимообогащение основного предмета и этих областей знания служит также и общенаучным целям. Данный курс является продолжением курсов «Основы экономики», «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств», сопрягается с курсами «Менеджмент в сфере культуры», «Правоведение» и «Экономика культуры».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	6 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	6	1 / 36	Зачет на последнем занятии
	7 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	
	Всего: 60 час.	4	44	3 / 108	Зачет
Очно-заочная и заочная	5 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	6 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Зачет
	7 семестр: 8 часов.	2	26	1 / 36	Зачет
	Всего: 16 час.	4	88	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

Раздел 1. История предпринимательства.

Раздел 2. Теория и практика предпринимательства.

2. Темы дисциплины и их содержание

Раздел 1. История предпринимательства

Тема 1. Предпринимательство: понятие и сущность

Понятие предпринимательства и бизнеса, сущность и различие. Основные признаки и черты предпринимательской деятельности. Предпринимательство: сущность, цели, задачи и функции. Атрибуты предпринимателя. «Предприниматель» как социальная категория и как психологический тип. Личностные качества и психологический портрет современного предпринимателя (мотивация, черты характера).

Тема 2. История и особенности развития предпринимательства в России. Древняя Русь: истоки предпринимательской деятельности

Зарождение торговли и предпринимательства на Руси. Торговый обмен. Княжеская дружина, городское купечество и «гости». Основные торговые пути древней Руси: «из варяг в греки», трансъевропейский и др. «Полюдья» и «повози».

Общественные представления о собственности и «торге». Роль денежного обращения в развитии предпринимательства: куны, гривна, рубль.

Падение влияния Киевской Руси как центра торговых связей Востока и Запада.

Новгородское купечество. «Князев торг». Профессиональные объединения купцов, «братчины». Рядовичи. Афанасий Никитин. Социальный статус торговых людей.

Инонациональные и иноконфессиональные торговцы в Древней Руси.

Тема 3. Начало и развитие предпринимательства в XIV-XVII вв.

Взаимоотношения и взаимодействие купечества и государства в период объединения русских земель в XV — начале XVI вв.

Иван Грозный и купечество. Феномен Строгановых и освоение Урала и Сибири. Купечество в период Смуты (начало XVI в.).

Особенности социально-юридического статуса в XVI-первой половине XVII вв. Гости. Гостинная и суконная сотни. Купечество в Земских соборах. Формирование денежной системы в Московской Руси.

Экономическое развитие российского купечества в XVI-XVII вв. Веневитиновы. Шорины.

Культурные связи купечества и развитие торговых путей. Эволюция представлений о собственности. Утверждение христианской морали, осуждение «сребролюбия», «лихоимания» и стяжательства. Предкризисные социокультурные явления XVI в.: «Домострой», идея «праведного стяжательства» и зарождение новой трудовой этики.

Социальный состав, экономическая деятельность и общественная позиция предпринимателей конца XVII в.: бояре, посадские, крестьяне. Интенсификация экономического развития предпринимательства: мануфактуры, «заморская торговля», ярмарки. Особенности взаимоотношений с государством. Формирование торгово-промышленного законодательства во второй половине XVII в. Развитие мануфактурного производства.

Тема 4. Петровские преобразования в России и развитие предпринимательства при преемниках Петра I

Реформы Петра I в области финансов и торговли. Торговцы и промышленники эпохи Петра I. Гильдии и цехи.

«Купеческая» политика Екатерины II. Корреляция экономических и социально-политических факторов.

Дворянство в предпринимательстве. Стимулирующая государственная политика и неадекватный ответ дворянства. Аграрное предпринимательство дворян. Вольное экономическое общество и проблема усвоения дворянами элементов хозяйственного рационализма.

Иностранцы в российском предпринимательстве в конце XVII-XVIII вв. Петровские преобразования и иностранцы. Новые группы.

Начало промышленного переворота. Создание текстильной индустрии. Противоречия технической политики промышленников. Специфика предпринимательства в области финансов.

Мелкие предприниматели города. Крестьянское предпринимательство вне аграрного сектора экономики.

Дворянское предпринимательство. Вотчинная мануфактура.

Государство в предпринимательстве. Казенные заводы. Русско-американская компания.

Социальная политика Александра I и Николая I: проблема эволюции.

Проявление предпринимателями политических и социальных предпочтений. Купцы и декабристы. «Биржа ропщет».

Общественная деятельность предпринимателей. Возникновение тенденции к представительным организациям: думы и комитеты.

Тема 5. Предпринимательство во второй половине XIX-начале XX в.

Социальные следствия экономического развития. Новая промышленность и новая структура социально-профессиональной группы предпринимателей. Интеллигенция, чиновничество и дворянство как новые источники предпринимательства.

Тяжелая промышленность, железнодорожное строительство и грюндеры. Текстильная индустрия: региональные аспекты. ЦПР и деятельность Л. Кнопа. Новые финансисты.

Промышленные династии и банкирские поколения. Штиглиц. Анфилатов. Морозовы.

Казенное хозяйство: предпринимательство без предприимчивости.

Дифференциация различных секторов предпринимательства на основе их роли в организации и управлении предприятиями, типов и размеров «дела». Собственники и управляющие (менеджеры). Феномен А. И. Путилова.

Первая мировая война и рост мелкого предпринимательства.

Предприниматели в социально-политической структуре России начала XX в. Общественно-политическая деятельность крупных предпринимателей. Представительные центральные и регионально-отраслевые организации. Съезды представителей промышленности и торговли. Проблема предпринимательской консолидации.

Роль «торгово-промышленного класса» в создании и деятельности политических партий и организаций. Предприниматели и черносотенцы. Либеральные партии. Предприниматели в Государственном Совете и Государственной Думе. Складывание идеологии крупного российского предпринимательства как целостной системы теоретических взглядов. Вопрос о «политической самостоятельности буржуазии».

Тема 6. Феномен благотворительности. Меценатство

Зарождение и консолидация. Благотворительность в области социального призрения, науки и образования. Благотворительность и коммунальное хозяйство.

Проблема соотношения благотворительности и создания социальной промышленной инфраструктуры.

Конфессионально-этические, социальные, психологические факторы. Христианское милосердие, искупление греха и идея общественного блага. Повышение личного статуса и сословное соперничество. Феномен старообрядческой благотворительности. Меценатство и его факторы. П. Г. Шелапутин. М. П. Беляев, С. П. Рябушинский, Ю. С. Нечаев-Мальцов. С. И. Щукин. Третьяковы. Бахрушины. Морозовы.

Тема 7. Предпринимательство в СССР

Революция 1917 г. и ее влияние на судьбы отечественного бизнеса. Разгром предпринимателей и возврат к предпринимательству в условиях Новой экономической политики. «Нэпман» – новый исторический тип предпринимателя. Образ «нэпмана» в сознании современников и советской литературе. «Золотой век» русской деревни. Итоги

НЭПа. Свертывание рыночных отношений в конце 1920-х гг. и судьба мелких собственников.

Предпринимательство и теневая экономика в эпоху «развитого социализма»: 1941-1987 гг.

Типы «советских» предпринимателей: «чиновники», «частники», «теневики», «цеховики». Борьба с ними в СССР и причины ее неудачи. Кризисные явления в командно-административной экономике в 1970-80-е гг. XX века.

Перестройка и ее влияние на экономическую жизнь страны. «Кооперация и аренда – реформа в рамках социалистического выбора». Легальное возрождение мелкого бизнеса.

Тема 8. Предпринимательство в Новой России

Распад СССР и формирование новой законодательной базы в экономической сфере.

Предпринимательство в «новой» России. Политика «шоковой терапии», проводимая правительством Е. Гайдара. Государственный комитет Российской Федерации по поддержке и развитию малого предпринимательства (председатель И. М. Хакамада). Бизнес-инкубаторы.

Раздел 2. Теория и практика предпринимательства

Тема 9. Типология предпринимательства

Концепции развития теории предпринимательства. Классификация предпринимательской деятельности. Коммерческое и некоммерческое, производственное, финансовое, страховое предпринимательство: виды и особенности. Посредничество и консультационное предпринимательство. Франчайзинг как форма предпринимательства.

Тема 10. Объект и субъекты предпринимательской деятельности

Предпринимательская идея как основа объекта предпринимательской деятельности. Товар как объект предпринимательской деятельности. Рыночная цена товара и издержки производства. Оценка жизненного цикла товара. Товарный знак.

Состав субъектов предпринимательского бизнеса: физические и юридические лица. Качественные различия субъектов предпринимательской деятельности.

Тема 11. Предпринимательская среда и условия ее функционирования

Сущность предпринимательской среды, ее элементы. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда. Роль рыночной среды в формировании и развитии предпринимательства. Условия возникновения. Роль государства и общественных организаций в формировании предпринимательской среды. Особенности формирования предпринимательской среды в Российской экономике.

Тема 12. Инфраструктура бизнеса

Сущность инфраструктуры бизнеса. Вертикальные и горизонтальные связи в инфраструктуре бизнеса.

Основные элементы инфраструктуры: банки, биржи, внебиржевое посредничество, учреждения содействия занятости населения, налоговая система, средства деловой коммуникации, таможенная система, профсоюзы, сертификация и метрологические службы и др. вертикальные и горизонтальные связи в инфраструктуре бизнеса. Функции совокупности элементов инфраструктуры бизнеса.

Тема 13. Формы предпринимательской деятельности

Индивидуальный предприниматель. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Достоинства и недостатки организационно-правовых форм бизнеса.

Некоммерческие предприятия.

Формирование крупных предпринимательских систем в рыночной экономике. Объединения предпринимательских организаций.

Малый, средний, крупный бизнес. Их сравнительные характеристики, достоинства и недостатки. Проблемы развития и государственная поддержка малого бизнеса в России.

Тема 14. Понятие о фирме как организаторе предпринимательской деятельности

Предприятие в рыночных условиях. Механизм функционирования предприятия как открытой экономической системы. Функции управления предприятием. Структура предприятия. Процессы, осуществляемые на предприятии. Финансовое обеспечение текущей деятельности предпринимательской организации. Показатели эффективности деятельности предприятия.

Тема 15. Организационные аспекты предпринимательства

Предпринимательская фирма на начальном этапе становления. Организация и регистрация предпринимательской фирмы. Подготовительный этап создания предпринимательской структуры. Организационный этап создания предприятия. Учредительные документы: Устав предприятия, Учредительный договор. Порядок регистрации фирмы.

Лицензирование деятельности организации.

Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей. Сущность, функции и цели заработка бизнес-планов. Структура бизнес-плана.

Реорганизация и ликвидация предприятия. Формы реорганизации предприятий. Формы ликвидации предприятия. Несостоятельность (банкротство) предпринимательских организаций. Процедуры банкротства организации.

Тема 16. Основные приемы предпринимательской деятельности

Факторы, определяющие возможность успеха предпринимательской деятельности. Сложность условий функционирования бизнеса Конкурентная среда. Типы конкурентного поведения предприятия. Виды и методы конкуренции. Антимонопольное регулирование экономики. Уровень управления предприятием, планирование, прогнозирование деятельности. Лизинг и франчайзинг. Инновации в предпринимательстве.

Тема 17. Предпринимательские риски

Сущность предпринимательского риска. Классификации предпринимательских рисков. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска. Управление предпринимательскими рисками. Основные механизмы нейтрализации предпринимательских рисков, пути и методы уменьшения потерь от риска в деятельности предпринимателя.

Тема 18. Налогообложение предпринимательской деятельности

Налогообложение предпринимательской деятельности. Сущность и виды налогов. Налоговый Кодекс РФ. Налогообложение и эффективность предпринимательства. Общий режим налогообложения, специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения, упрощенная система налогообложения на основе патента, система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.

Тема 19. Предпринимательская тайна

Сущность предпринимательской (коммерческой) тайны. Классификация сведений, составляющих предпринимательскую тайну. Основные элементы механизма защиты предпринимательской тайны.

Тема 20. Культура предпринимательства

Сущность культуры предпринимательства. Культура предпринимательских организаций. Предпринимательская этика и этикет.

3. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения					
	Очная			Очно-заочная и заочная		
	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.
Раздел 1. История предпринимательства.	14	3	18	4	-	35
Тема 1. Предпринимательство: понятие и сущность.	1	-		0,5	-	
Тема 2. История и особенности развития предпринимательства в России. Древняя Русь: истоки предпринимательской деятельности.	1	-		0,5	-	
Тема 3. XIV — XVII вв.	2	-		0,5	-	
Тема 4. Петровские преобразования в России и развитие предпринимательства при приемниках Петра I.	2	-		0,5	-	
Тема 5. Предпринимательство во второй половине XIX в. — начале XX в.	2	1		0,5	-	
Тема 6. Феномен благотворительности. Меценатство.	2	-		0,5	-	
Тема 7. Предпринимательство в СССР.	2	1		0,5	-	
Тема 8. Предпринимательство в Новой России.	2	1		0,5	-	
Раздел 2. Теория и практика предпринимательства.	25	19	26	6	6	53
Тема 9. Типология предпринимательства.	2	1		0,5	0,5	
Тема 10. Объект и субъекты предпринимательской деятельности.	2	1		0,5	0,5	
Тема 11. Предпринимательская среда и условия ее функционирования.	2	1		0,5	0,5	
Тема 12. Инфраструктура бизнеса.	2	1		0,5	0,5	
Тема 13. Формы предпринимательской деятельности.	2	2		0,5	0,5	
Тема 14. Понятие о фирме как организаторе предпринимательской деятельности.	2	2		0,5	0,5	
Тема 15. Организационные аспекты предпринимательства.	2	2		0,5	0,5	
Тема 16. Основные приемы предпринимательской деятельности.	3	2		0,5	0,5	
Тема 17. Предпринимательские риски.	2	2		0,5	0,5	
Тема 18. Налогообложение предпринимательской деятельности.	2	2		0,5	0,5	
Тема 19. Предпринимательская тайна.	2	2	0,5	0,5		
Тема 20. Культура предпринимательства.	2	1	0,5	0,5		
Всего:	39	21	44	10	6	88
	60			16		
<i>Консультации</i>		4		4		
ИТОГО:		108		108		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Учебным планом по данной дисциплине письменные работы не предусмотрены.

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к зачету по разделу 1. История предпринимательства

1. Понятие и задачи предпринимательской деятельности.
2. В чем заключались основные особенности развития предпринимательства в России?
3. Какие виды торговли существовали на Руси?
4. Как складывались торговые отношения между Русью и Византией?
5. Назовите основных партнеров Великого Новгорода.
6. Как складывалась иерархия торгового сословия в XIV - XVI вв.?
7. Какие типы предпринимателей формировались в последний век Московского царства?
8. В чем заключались особенности мануфактурного производства в России?
9. Каковы причины и основные направления петровских реформ?
10. В чем заключалась политика поощрения государственного и частного промышленного предпринимательства при Петре I?
11. В чем заключалась политика «экономического либерализма», проводимая Екатериной II?
12. Какие факторы содействовали росту дворянского предпринимательства?
13. Почему появились либеральные экономические реформы Александра I?
14. В чем заключался переход от мануфактурного к фабричному производству?
15. Каким образом правительство Николая I пыталось стабилизировать финансовую систему России?
16. Как в пореформенный период изменилась структура торгово-промышленного класса?
17. Какие факторы способствовали ускорению экономического развития России на рубеже XIX-XX вв.?
18. Почему временное правительство не смогло решить экономические проблемы страны?
19. Какие новые типы предпринимателей возникли в годы НЭПа?
20. Какие функции в народном хозяйстве СССР выполняла «теневая экономика»?
21. Раскройте основные этапы становления и развития благотворительности в России?
22. Когда начинают доминировать социальные мотивы в благотворительной деятельности?
23. Какую роль в возрождении предпринимательства сыграло кооперативное движение?

24. В чем заключалась политика «шоковой терапии», проводимая правительством Е. Гайдара?
25. Назовите причины и последствия экономического кризиса 1998 г. в России.
26. В чем заключается государственное регулирование предпринимательства?

Вопросы к зачету по разделу 2. Теория и практика предпринимательства

1. Что такое экономическая активность человека и какова ее связь с предпринимательством?
2. Что такое предпринимательство как экономическое явление и каков процесс целенаправленных действий предпринимателя?
3. Каковы характерные черты, цели и задачи предпринимательства?
4. Дайте психологический портрет современного предпринимателя.
5. Как классифицируют предпринимательство по разным признакам?
6. Что такое производственное предпринимательство? Какие виды деятельности к нему относят?
7. В чем суть деятельности предпринимателей на разных рынках финансовых услуг: банковских, ценных бумаг, страховых?
8. Что является объектом предпринимательской деятельности? Какими свойствами обладает товар?
9. Что такое рыночная цена товара? Назовите виды рыночной цены и дайте их характеристику.
10. Что такое товарный знак и знак обслуживания? Какие виды товарных знаков вы знаете? Что понимают под защитой товарного знака?
11. Какие проблемы решает предприниматель при формировании кадрового состава своей организации?
12. Какова роль государства как субъекта предпринимательской деятельности? Какие функции государство должно выполнять для ускорения предпринимательского процесса?
13. Что понимают под предпринимательской средой? Каково ее значение в предпринимательской деятельности?
14. Что такое налоговая система?
15. Что такое холдинг-компания?
16. Каковы критерии разграничения бизнеса на малый, средний и крупный?
17. По каким основаниям могут быть классифицированы предприятия?
18. Перечислите показатели эффективности деятельности предприятия.
19. Что такое государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей? Какой орган исполнительной власти РФ осуществляет государственную регистрацию?
20. Какие данные входят в Устав организации? Чем Учредительный договор отличается от Устава?
21. Что такое бизнес-план. Почему его необходимо разрабатывать? Каковы состав и структура бизнес-плана?
22. Что понимают под лицензированием предпринимательской деятельности? Назовите органы исполнительной власти, осуществляющие лицензирование. Каков порядок контроля лицензирующих органов за соблюдением лицензионных требований и условий?
23. Дайте характеристику франчайзинга как формы организации собственного дела.
24. Что понимают под банкротством предпринимательской организации? В чем состоит предупреждение банкротства предпринимательской организации?
25. Перечислите и охарактеризуйте факторы, влияющие на возможность успеха предпринимательской деятельности.

26. Дайте определение конкуренции.
27. Раскройте сущность, цели, задачи и механизм антимонопольного регулирования экономики.
28. Что такое лизинг? Перечислите виды лизинга.
29. Раскройте сущность инноваций и их роль в предпринимательстве.
30. Дайте определение риска. Перечислите основные признаки классификации рисков.
31. Что такое культура предпринимательства?
32. Какие проблемы морального плана тормозят развитие предпринимательства в России?
33. Назовите составные элементы культуры предпринимательства.
34. Что такое предпринимательская этика?
35. Что понимается под деловым этикетом?

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

Основная литература:

1. Бессолицын, А. А. История российского предпринимательства: Учебник / А. А. Бессолицын. – 3-е изд., пераб. и доп. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. – 400 с.
2. Бараненко, С. П. Основы предпринимательства: Учебное пособие / С. П. Бараненко, М. Н. Дудин, Н. В. Лясников. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2010. – 191 с.

Дополнительная литература:

1. Байша, Ж. Ф. Предпринимательское право: Учеб. пособие для вузов / Ж. Ф. Байша. – 2-е изд., перераб. – М.: Дашков и К, 2007. – 207 с.
2. Бизнес несмотря ни на что : 40 историй успеха / рук. проекта: И. Бунин. – М.: Центр политич. технол., 2006. – 447 с.
3. Гамза, В. А. Настольная книга предпринимателя: Банковские операции: Финансовые инструменты: Консалтинговые услуги: Учеб.-практ. пособие / В. А. Гамза. – М.: Агрохимбанк, 2004. – 573 с.
4. Грибов, В. Д. Основы бизнеса: Учеб. пособие / В. Д. Грибов. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 159 с.
5. Крутик, А.Б. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме: учеб. пособие для вузов / А. Б. Крутик, М. В. Решетова. – М.: Академия, 2007. – 217 с.
6. Кузнецова, И.А. Большой справочник для малого бизнеса: практ. пособие / И. А. Кузнецова, Е. А. Петрухина, И. Ю. Руденко. – М.: Дашков и К°, 2009. – 366 с.
7. Лапуста, М. Г. Предпринимательство: Учебник для вузов / М. Г. Лапуста. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 608 с. – (Высшее образование). – Рек. УМО.
8. Нестеренко, Ю.Н. Малый бизнес: Тенденции и ориентиры развития в современной России / Ю. Н. Нестеренко. – М.: Изд-во Рос. гос. гуманит. ун-та, 2007. – 224 с.
9. Помпеев, Ю.А. История и философия отечественного предпринимательства: учеб. пособие / Ю. А. Помпеев; СПбГУ. – СПб: СПбГУКИ, 2002. – 272с.
10. Сметанин, С. И. История предпринимательства в России : курс лекций : учеб. пособие для вузов / С. И. Сметанин. – М.: КНОРУС, 2006. – 192 с.
11. Шевелева, С.А. Основы экономики и бизнеса: Elementary Economics and Business: Учеб. пособие / С. А. Шевелева, В. Е. Стогов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2006. – 496 с. – Рек. Мин. обр. РФ. – Рек. УМО.

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

1. Официальный сайт Информационно-правового портала «ГАРАНТ.РУ». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.garant.ru/> (дата обращения: 25.02.2016).
2. Официальный сайт СПС «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.02.2016).
3. Официальный сайт газеты «Ведомости». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vedomosti.ru/spb/> (дата обращения: 25.02.2016).
4. Официальный сайт газеты «Коммерсант». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kommersant.ru/daily> (дата обращения: 25.02.2016).
5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gks.ru> (дата обращения: 25.02.2016).
6. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cbr.ru> (дата обращения: 25.02.2016).
7. Официальный сайт Информационного агентства «Росбизнесконсалтинг». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rbc.ru> (дата обращения: 25.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Предпринимательство» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов – законов, приказов, правил, инструкций.

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

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Алексеев Александр Борисович, профессор, канд. физ.-мат. наук

Рецензент:
Алексеев Сергей Алексеевич, профессор, докт. тех. наук

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
29.03.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
29.03.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/49

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. Организационно-методический раздел

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Экономико-математические методы планирования и управления
Трудоемкость дисциплины	5 зачетных единиц / 180 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5).

Студент, освоивший курс «Экономико-математические методы планирования и управления», должен:

- знать экономико-математические методы, используемые при продюсировании;
- уметь применять экономико-математические методы в планировании и управлении;
- владеть экономико-математическими методами планирования и управления творческо-производственным процессом;
- владеть культурой мышления.

3. Цель курса

Назначением дисциплины является изучение математических основ методов планирования и управления экономической деятельностью организационных систем и привитие практических навыков в использовании этих методов при решении конкретных задач планирования и управления в организациях культуры.

4. Задачи курса

Задачи курса – создание математической базы для освоения экономической теории, изучение математических методов решения экономических задач, развитие логического мышления у выпускников.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника весьма значительное, т.к. на базе математики строятся экономические теории, математические расчеты используются в планировании, статистике и бухгалтерии.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	2	6	2 / 72	Зачет с оценкой Контрольная работа
	2 семестр: 4 x 14 нед. = 56 часов.	2	50	3 / 108	Экзамен Контрольная работа
	Всего: 120 час.	4	56	5 / 180	
Очно-заочная	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Зачет с оценкой Контрольная работа
	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	74	3 / 108	Экзамен Контрольная работа
	Всего: 58 час.	4	118	5 / 180	
Заочная	1 семестр: 8 часов.	-	28	1 / 36	-
	2 семестр: 8 часов.	2	52	2 / 72	Зачет с оценкой Контрольная работа
	3 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Экзамен Контрольная работа
	Всего: 26 час.	4	150	5 / 180	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

Раздел 1. Введение в математику (язык математики)

Раздел 2. Основы аналитической геометрии и векторной алгебры

Раздел 3. Математические методы планирования и управления

Раздел 4. Основы математического анализа

Раздел 5. Статистический анализ данных

2. Темы дисциплины и их содержание

Раздел 1. Введение в математику (язык математики)

Тема 1. Элементарная теория множеств

Множества и основные операции над множествами. Основные типы соединений в комбинаторике: размещения, перестановки, сочетания и формулы для подсчёта их числа.

Понятие числа и систем счисления. Основные классы чисел и характеристика их свойств. Понятие абсолютной величины числа. Числовые множества и их свойства.

Раздел 2. Основы аналитической геометрии и векторной алгебры

Тема 2. Метод координат

Понятия о плоских системах координат: декартова и полярная системы координат. Взаимосвязь между полярными и прямоугольными координатами. Типовые задачи, связанные с точкой в прямоугольной системе координат. Понятие о прямоугольной пространственной системе координат.

Тема 3. Уравнение линии на плоскости

Понятие об уравнении линии на плоскости. Классификация линий. Представление об алгебраических линиях первого и второго порядков. Уравнение прямой линии и его различные формы. Типовые задачи, связанные с прямой линией. Канонические уравнения линий второго порядка (окружности, эллипса, гиперболы и параболы).

Тема 4. Теория матриц

Различные виды матриц. Действия с матрицами. Определитель матрицы и его свойства. Обратная матрица и ее свойства.

Тема 5. Решение линейных алгебраических систем

Метод Гаусса. Теорема Крамера. Решение систем с помощью обратной матрицы.

Тема 6. Элементы векторной алгебры

Понятие векторной величины и свободного вектора. Действия над векторами. Проекция вектора на ось и ее свойства. Выражение вектора через его проекции на оси координат. Скалярное и векторное произведение векторов и его выражение через координаты сомножителей. Смешанное произведение.

Тема 7. Уравнения плоскости и прямой в пространстве

Различные виды уравнений плоскости в пространстве. Условия параллельности и перпендикулярности плоскостей. Расстояние от точки до плоскости. Различные виды уравнений прямой в пространстве. Условия параллельности и перпендикулярности прямых. Угол между прямой и плоскостью, точка пересечения.

Раздел 3. Математические методы планирования и управления

Тема 8. Методы математического программирования в задачах планирования

Основные понятия методов математического программирования. Классификация задач и методов математического программирования. Характеристика задач линейного программирования. Некоторые линейные модели простейших экономических задач в организационных системах. Графическая интерпретация задачи линейного программирования и графический способ ее решения. Сущность симплекс-метода решения задачи линейного программирования. Методы решения транспортной задачи и задачи о назначениях. Использование ЭВМ для решения задач линейного программирования.

Раздел 4. Основы математического анализа

Тема 9. Переменная величина и её предел

Понятие переменной величины и её предела. Бесконечно малые и бесконечно большие величины, их взаимосвязь. Основные утверждения о пределах переменных величин и действия над пределами. Сравнение бесконечно малых величин.

Тема 10. Функции и их свойства

Функция действительного переменного и способы задания функции. Действия над функциями. Сложная и обратная функция. Элементарные функции и их классификация. Глобальные свойства функции и предел функции на бесконечности. Локальные свойства функции. Предел функции в точке. Свойства функций, непрерывных на промежутке. Понятие о функции нескольких переменных и её свойствах.

Тема 11. Дифференцирование и интегрирование функций

Производная, её геометрическая и физическая интерпретация. Дифференцируемость функции. Дифференциал функции и его связь с приращением функции. Дифференцирование основных элементарных функций. Правила дифференцирования функций. Свойства функций, дифференцируемых в интервале. Применение производной для раскрытия неопределённостей при вычислении пределов функции и для исследования функции. Формула Тейлора для разложения функции. Дифференцирование функций нескольких переменных. Экстремумы функции.

Понятие первообразной функции и неопределённого интеграла. Свойства неопределённого интеграла. Табличные интегралы. Простейшие приёмы интегрирования.

Понятие определённого интеграла и его связь с неопределённым интегралом. Свойства определённого интеграла. Понятие о несобственных определённых интегралах. Понятие о двойном интеграле и способах его вычисления.

Раздел 5. Статистический анализ данных

Тема 12. Основы методологии статистического исследования

Статистический метод исследования, его структурные компоненты и цели. Цели статистического анализа данных. Назначение и задачи описательной и математической статистики, взаимосвязь с теорией вероятностей. Структурно-логическая схема статистического исследования и характеристика её основных компонент.

Тема 13. Статистический анализ данных методами описательной статистики

Статистические показатели совокупности данных рядами наблюдений. Частотные ряды распределения данных: дифференциальные и интегральные. Виды средних величин. Среднее, модальное и квантильное значения в совокупности данных и их свойства. Показатели вариации данных и свойств распределения данных в совокупности. Понятие концентрации, кривой и меры концентрации. Понятие об индексном методе статистического анализа данных.

Тема 14. Основы теории вероятностей

Теория вероятностей - теоретическая основа методов математической статистики. Основы элементарной теории вероятностей. Понятие случайной величины и ее закона распределения: одномерные и многомерные случайные величины. Числовые характеристики одномерных и многомерных случайных величин. Наиболее употребительные законы распределения случайных величин. Предельные теоремы теории вероятностей.

Тема 15. Статистический анализ данных методами математической статистики

Основные понятия и методологические предпосылки математической статистики. Сущность выборочного метода. Сущность точечного и интервального оценивания неизвестных параметров генеральной совокупности по выборке из нее. Понятие статистической гипотезы, основные принципы ее проверки и построения критерия проверки. Статистическое исследование зависимостей. Основы корреляционного и регрессивного анализа.

Тема 16. Основные положения теории выбора и принятия решений

Проблемы выбора и принятия решений при планировании и управлении. Решения оценочного характера и проблема оценивания в организационных системах. Понятие показателя и критерия оценивания. Ситуации оценивания. Оценивание в ситуациях неопределенности стохастического и нестохастического характера. Методы оценивания в условиях многокритериальности. Оценивание качества и эффективности операций в организационных системах.

3. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения								
	Очная			Очно-заочная			Заочная		
	Лекции	Практ. занятия	Са м.р абота	Лекции	Практ. занятия	Са м. раб ота	Лекции	Практ . занятия	Са м. раб ота
Раздел 1. Введение в математику (язык	10		3	4		7	1		10

математики)									
Тема 1. Элементарная теория множеств. Числа и числовые множества	8	2	2	2		1	-		
Раздел 2. Основы аналитической геометрии и векторной алгебры	36		21	18		44	7		56
Тема 2. Метод координат.	4	2	1	-		0,5	2		
Тема 3. Уравнение линии на плоскости.	4	2	1	-		0,5			
Тема 4. Теория матриц.	4	2	3	2		1			
Тема 5. Решение линейных алгебраических систем.	4	2	3	-		1			
Тема 6. Элементы векторной алгебры.	4	2	3	-		1			
Тема 7. Уравнения плоскости и прямой в пространстве.	4	2	3	2		1			
Раздел 3. Математические методы планирования и управления	16		3	6		7	2		10
Тема 8. Методы математического программирования в задачах планирования	8	8	4	2		1	1		
Раздел 4. Основы математического анализа	30		10	17		22	7		28
Тема 9. Переменная величина и ее предел	6	4	2	2		1	2		
Тема 10. Функции и их свойства	6	4	4	2		2			
Тема 11. Дифференцирование и интегрирование функций	6	4	4	2		2			
Раздел 5. Статистический анализ данных	28		19	14		38	10		46
Тема 12. Основания методологии статистического исследования.	4	-	1	1		1	1		
Тема 13. Статистический анализ данных методами описательной статистики.	4	2	2	1		1	1		
Тема 14. Основы теории вероятностей.	4	2	2	1		1	2		
Тема 15. Статистический анализ данных методами математической статистики.	4	2	2	2		1			
Тема 16. Основные положения теории выбора и принятия решений.	4	2	1	1		1			
Всего:	78	42	56	38	20	118	17	9	150
	120			58			26		
Консультации:	4			4			4		
ИТОГО:	180			180			180		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к зачету с оценкой:

I семестр (темы 1-8)

1. Множества и операции над множествами.
2. Комбинаторика
3. Число и классы чисел. Абсолютная величина действительного числа.
4. Числовые множества и их свойства.
5. Декартова и полярная системы координат и их взаимосвязь.
6. Уравнение прямой на плоскости и его формы.
7. Условия параллельности и перпендикулярности прямых на плоскости.
8. Матрицы и основные операции над ними.
9. Определитель квадратной матрицы, его свойства и способы вычисления.
10. Ранг матрицы и способ его вычисления.
11. Обратная матрица и ее вычисление.
12. Система линейных уравнений, условия ее разрешимости и решение матричным способом и способом определителей (правило Крамера).
13. Базисные решения систем линейных уравнений и их нахождение.
14. Метод Гаусса.
15. Вектор, сложение векторов и умножение вектора на число.
16. Проекция вектора и действия над векторами, заданными своими проекциями.
17. Скалярное и векторное произведение векторов.
18. Смешанное произведение векторов.
19. Различные виды уравнений плоскости в пространстве.
20. Условия параллельности и перпендикулярности плоскостей.
21. Различные виды уравнений прямой в пространстве.
22. Условия параллельности и перпендикулярности прямых в пространстве.
23. Угол между прямой и плоскостью. Точка пересечения.
24. Понятие о математическом программировании, классификация его задач и методов. Характеристика задач линейного программирования и основная форма задачи линейного программирования.
25. Решение задачи линейного программирования графическим способом и симплекс-методом.
26. Методы решения транспортной задачи и задачи о назначениях.

Вопросы к экзамену:

II семестр (темы 9-16)

1. Переменная величина и ее предел, действия над пределами и основные виды неопределенностей результатов действий.
2. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Сравнение бесконечно малых.
3. Функция одной переменной, область определения, способы задания, сложная и обратная функция.
4. Основные элементарные функции и их свойства.
5. Предел функции в точке, точки разрыва функции и непрерывность функции в точке.
6. Горизонтальные, наклонные и вертикальные асимптоты функции и их нахождение.
7. Свойства функций непрерывных на промежутке.
8. Функция нескольких переменных, область определения, линии уровня, частное и полное приращения функций.
9. Производная и дифференциал функции одной переменной. Условие дифференцируемости функции.
10. Правила дифференцирования функций одной переменной.
11. Применение производной для раскрытия неопределенностей при вычислении пределов и исследования функции.
12. Экстремумы, наибольшее и наименьшее значения функции одной переменной и их нахождение.
13. Частные производные и дифференциалы функции нескольких переменных.
14. Полный дифференциал функции нескольких переменных и его использование для оценивания погрешности значения функции и приближенного вычисления значений числовых выражений.
15. Первообразная функция и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла и простейшие приемы интегрирования.
16. Определенный интеграл, его вычисление и свойства.
17. Экстремумы, наибольшее и наименьшее значения функции нескольких переменных и их нахождение.
18. Двойной интеграл, его свойства и способы вычисления.
19. Статистическое исследование, содержание и характеристика его этапов.
20. Частотные ряды распределения, их определение, виды, построение и графическое отображение.
21. Статистические показатели свойств данных и свойств распределения данных в рядах наблюдений.
22. Случайное событие и его вероятность. Статистическое определение вероятности и свойства вероятности. Соотношения между событиями.
23. Способы определения вероятности случайного события и их характеристика.
24. Правила сложения и умножения вероятностей. Необходимое и достаточное условие независимости событий.
25. Формула полной вероятности и формула гипотез (формула Байеса).
26. Последовательность испытаний: определение, классификация и схема Бернулли.
27. Случайная величина и ее закон распределения. Закон распределения дискретной случайной величины.
28. Функция и плотность распределения непрерывной случайной величины, их свойства и взаимосвязь.
29. Числовые характеристики случайной величины, их виды и вычисление.

30. Нормальный, показательный и равномерный законы распределения непрерывной случайной величины, их числовые характеристики и свойства.
31. Биномиальный закон распределения и закон распределения Пуассона дискретной случайной величины, их числовые характеристики и свойства.
32. Вероятностная и корреляционная зависимость между случайными величинами. Функция регрессии и ее экстремальное свойство.
33. Корреляционный момент и коэффициент корреляции, и их свойства.
34. Сходимость последовательности случайных величин по вероятности и распределению. Неравенства и закон больших чисел. Центральная предельная теорема и следствия из нее.
35. Назначение математической статистики и ее основные понятия.
36. Характеристика специальных распределений, используемых в математической статистике.
37. Сущность выборочного метода в математической статистике. Выборочные распределения и характеристики генеральной совокупности.
38. Точечное и интегральное оценивание неизвестных параметров генеральной совокупности.
39. Статистическая гипотеза, основные принципы ее проверки и построения критерия проверки. Проверка гипотезы о виде закона распределения генеральной совокупности по критериям согласия. Проверка гипотезы о независимости наблюдений и однородности выборочных совокупностей.
40. Статистическое исследование зависимостей: общая проблематика, предпосылки и задачи.
41. Назначение и виды корреляционного анализа. Корреляционный анализ количественных переменных.
42. Регрессионный анализ, его назначение и задачи. Нахождение уравнения парной связи в условиях классического регрессивного анализа.
43. Показатели и критерии оценивания альтернатив в задачах выбора и принятия решений.
44. Методы оценивания в условиях неопределенности и риска.
45. Методы оценивания в условиях многокритериальности.

Рабочим учебным планом по данной дисциплине для студентов всех форм обучения предусмотрены две контрольные работы, которые выполняются в I и во II семестрах студентами очной формы обучения и во II и в III семестрах студентами очно-заочной и заочной форм обучения

Контрольная работа выполняется студентами с целью закрепления полученных знаний по предмету «Экономико-математические методы планирования и управления» и развития навыков работы с литературой

Темы контрольных работ и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях.

Преподаватель может уточнить задание на контрольную работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

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

Основная литература:

1. Акулич, И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах: Учебное пособие. – М.: Лань, 2011. – 352 с.
2. Алексеев, А.Б., Алексеев, С.А., Тациян, Г.М. Экономико-математические методы: Элементы математического анализа. – СПб: Линк, 2007. – 65 с.

3. Гармаш, А. Н., Федосеев, В. В., Орлова, И. В. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учебник для бакалавриата и магистратуры. – 4-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 328 с.
4. Громыко, Г. Л. Теория статистики: Практикум. – М.: Инфра-М, 2013. – 323 с.
5. Попов, А. М. Экономико-математические методы и модели: высшая математика для экономистов: Учебник / Под ред. А. М. Попова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2012. — 479 с.

Дополнительная литература:

1. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие — 12-е изд., перераб. – М.: Высшее образование, 2006. – 479 с.: ил.
2. Громыко, Г.Л. Теория статистики: Практикум. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Инфра-М. 2008. – 240 с.
3. Красс, М.С., Чупрынов, Б.П. Основы математики и ее приложения в экономическом образовании: Учебник для вузов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Дело, 2006. – 719 с.
4. Курицкий, Б.Я. Поиск оптимальных решений средствами EXCEL 7.0. – СПб: ВHV. – Санкт-Петербург, 2007. – 384 с.
5. Левшина, Е.А., Шевлягин, К.В. Применение методов линейного программирования в театральнo-зрелищных предприятиях: Учебное пособие. – Л.: ЛГИТМИК, 1983. – 86 с.
6. Левшина, Е.А., Шевлягин, К. В. Модели принятия и анализа решений в процессе управления ТЗП: Учебное пособие. – Л.: ЛГИТМИК, 1988. – 96 с.
7. Мацеевский, С.В. Высшая математика для гуманитариев: Учебное пособие. – Калининград: РГУ им. И. Канта, 2010. – 299 с.
8. Минорский, В.П. Сборник задач по высшей математике. – М.: Физматлит, 2006. – 335 с.
9. Общий курс высшей математики для экономистов: Учебник / Под ред. В. И. Ермакова. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 656 с.
10. Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии. — СПб: ООО «Речь», 2003. — 350 с.

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

1. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gks.ru/> (дата обращения: 28.02.2016).
2. Высшая математика: просто и доступно. [Электронный ресурс]. URL: <http://mathprofi.ru> (дата обращения: 28.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Экономико-математические методы планирования и управления» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов – законов, приказов, правил, инструкций.

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

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИНФОРМАТИКА»

Специальность высшего образования 55.05.04 Продюсерство Квалификация «Продюсер исполнительских искусств»	Направление подготовки высшего образования: 52.03.05 Театроведение Квалификация «Бакалавр» Образовательные программы «Театровед» «Театровед музыкального театра»
Направление подготовки высшего образования: 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля Квалификация «Бакалавр» Образовательные программы «Художник-технолог сцены» «Художник-технолог по сценическому свету» «Художник-технолог театра кукол»	Специальность высшего образования 52.05.03 Сценография Квалификация «Художник-постановщик в театре кукол»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Алексеев Сергей Алексеевич, профессор, докт. техн. наук

Рецензент:
Сундстрем Лев Геннадьевич, профессор, канд. искусствоведения

ОДОБРЕНА на заседании кафедры:
29.03.2016, протокол № 6
УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
29.03.2016, протокол № 2
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом:
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/07

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Информатика
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

Направление подготовки высшего образования	52.03.05 Театроведение
Квалификация	Бакалавр
Образовательные программы	Театровед Театровед музыкального театра
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Информатика
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

Направление подготовки высшего образования	52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация	Бакалавр
Образовательные программы	Художник-технолог сцены Художник-технолог по сценическому свету Художник-технолог театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Информатика
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

Специальность высшего образования	52.05.03 Сценография
Квалификации	Художник-постановщик в театре кукол
Образовательная программа	Художник-постановщик в театре кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Информатика
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

55.05.04 Продюсерство

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-8).

52.03.05 Театроведение

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2);

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-8);

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

способностью самостоятельно решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-2);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-8).

52.05.03 Сценография

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний (ОПК-2);

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-8);

умением свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы - отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение (ПК-2);

умением использовать цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности (ПК-3).

Студент, освоивший курс «Информатика», должен:

иметь представления об информационных ресурсах общества как экономической категории;

знать основы современных информационных технологий переработки информации и их влияние на успех в профессиональной деятельности;

знать современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и программных средств;

уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера, самостоятельно использовать внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии и архивы данных и программ;

уметь работать с программными средствами (ПС) общего назначения, соответствующими современным требованиям мирового рынка ПС;

уметь взаимодействовать с менеджерами по рекламе, продажам, связям с общественностью, гастролем и др.;

иметь навыки работы в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией;

владеть приемами антивирусной защиты;

владеть культурой мышления.

3. Цель курса

Цель дисциплины «Информатика» – ознакомление студентов театральных специальностей и направлений с основами информатики и современных информационных технологий в той мере, в которой это необходимо для работы в творческих, производственных и административных отделах организаций исполнительских искусств и для участия в коллективном творческом процессе.

4. Задачи курса

Задачи курса:

– дать представление об информационных ресурсах общества как экономической категории; об основах современных информационных технологий переработки информации и их влияния на успех в профессиональной деятельности; о современном состоянии уровня и направлений развития вычислительной техники и программных средств;

– обучить студента навыкам уверенной работы в качестве пользователя персонального компьютера, самостоятельного использования внешних носителей информации для обмена данными между машинами; владения приемами антивирусной защиты и основами автоматизации решения экономических задач.

Курс «Информатика» направлен на подготовку конкурентоспособных специалистов в области культуры и искусства, владеющих новыми информационными технологиями.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение курса «Информатика» является важной составляющей профессионально специализированной подготовки современного специалиста. Знания курса позволят выпускнику театрального вуза компетентно решать информационно-технологические задачи в делопроизводстве, рекламе и творческо-производственном процессе организаций исполнительских искусств, участвовать во всех сферах социально-экономической жизни общества.

В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов в средней и средней специальной школах (колледжах).

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

55.05.04 Продюсерство

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	Контрольная работа
	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	6	1 / 36	Зачет Контрольная работа
	Всего: 60 час.	2	10	2 / 72	
Очно-заочная	1 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.		8	1 / 36	Контрольная работа
	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	8	1 / 36	Зачет Контрольная работа
	Всего: 54 час.	2	16	2 / 72	
Заочная	1 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	Контрольная работа
	2 семестр: 5 часов.	2	29	1 / 36	Зачет Контрольная работа
	Всего: 11 час.	2	59	2 / 72	

52.03.05 Театроведение

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	
Очно-заочная	1 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	2 семестр: 2 часа.	2	32	1 / 36	Зачет
	Всего: 6 час.	2	64	2 / 72	
Заочная	1 семестр: 2 часа.	-	34	1 / 36	-
	2 семестр: 2 часа.	2	32	1 / 36	Зачет
	Всего: 4 час.	2	66	2 / 72	

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	
Заочная	1 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет
	Всего: 4 час.	2	66	2 / 72	

52.05.03 Сценография

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	-	44	2 / 72	Зачет
	Всего: 28 час.	-	44	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Общие теоретические основы информатики

Тема 1.1. Общие теоретические основы информатики

Предмет и задачи курса. Структура курса. Взаимосвязь с другими дисциплинами. Информация, интуитивное представление и уточнение понятия информации, информационные процессы и их модели, кодирование, аналоговая и цифровая обработка, компьютерная обработка, история развития и место информатики среди других наук, информационные ресурсы общества как экономическая категория. История, перспективы и темпы развития информационных компьютерных систем.

Тема 1.2. Архитектура аппаратных и программных средств IBM-совместимых персональных компьютеров (PC). Основы работы пользователя в операционной среде персонального компьютера.

Архитектура ЭВМ по Фон-Нейману, аппаратные и программные средства, оценка производительности компьютерной системы, классификация ЭВМ. Сбор, обработка данных, управление объектом, передача данных на основе использования ПЭВМ.

Современный компьютер как совокупность аппаратуры и программных средств. Центральный процессор, оперативная память, системная магистраль, внешние устройства (магнитная память, устройства ввода/вывода). Компьютер как центральное звено системы обработки информации. Иерархия программных средств. BIOS, операционная система, прикладные программы. Интерфейсы, стандарты.

Операционные системы на PC (DOS, Windows*, Linux, Mac-OS и др.). Пользовательские интерфейсы: командная строка, меню, графический интерфейс пользователя, программы-оболочки. Элементы технического сервиса PC: установка операционной системы, создание индивидуальной операционной среды пользователя, сервис сменных носителей информации (гибкие магнитные диски, компакт диски), поддержка целостности данных, расширение и модернизация конфигурации аппаратных и программных средств. Установка систем прикладных программ.

Раздел 2. Основы работы с прикладными программами общего назначения

Тема 2.1. Текстовый редактор Microsoft Word

Запуск программы. Знакомство с программой Word. Получение справочной информации. Создание документа. Просмотр текста в окне. Перемещение текстового курсора. Выделение фрагмента текста. Отмена выполненной операции. Перенос фрагмента текста. Копирование фрагмента текста. Поиск и замена фрагментов текста. Сохранение документов в файле. Основы работы с Microsoft Word. Документы DOS и вставка объектов. Формирование документов. Подготовка документов к печати. Окончание работы.

Работа с таблицами в Word. Создание таблицы с помощью Word. Работа с элементами таблиц в Word. Приемы работы с Microsoft Word. Мастер создания документов. Колонтитулы, объединение документов. Завершение работы редактора Word. Графическое оформление текста. Создание документа. Вставка надписи. Оформление при помощи буквицы. Создание рисунка – схемы. Включение текста в графический объект.

Выравнивание графических объектов. Предварительный просмотр документа. Оформление документа с помощью WordArt. Практическая работа. Редактирование формул. Microsoft Equation. Вызов редактора формул. Создание формул. Редактирование формул. Практическая работа. Дополнительные функции Word.

Создание макроса. Кнопка вызова макроса. Применение макросов. Работа с шаблоном. Создание деловых бумаг. Создание делового письма. Проверка орфографии письма. Создание служебной записки. Составление резюме. Составление повестки дня. Создание календаря. Средства рассылки почты. Создание шаблона письма. Создание источника данных. Ввод данных. Вставка полей слияния. Вставка условий в текст письма. Слияние документов. Документы большого объема. Открытие файла. Включение режима структуры. Понижение уровня заголовка. Повышение уровня заголовка. Просмотр уровня текста. Перемещение текста. Нумерация заголовков. Работа с большими документами. Создание главного документа. Создание вложенного документа. Редактирование вложенного документа. Редактирование структуры. Создание сносков. Использование закладок и ссылок. Работа с исправлениями.

Тема 2.2. Электронные таблицы Microsoft Excel

Основные принципы работы. Запуск программы. Знакомство с Excel. Создание рабочих листов Excel. Редактирование рабочих листов Excel. Форматирование данных. Ввод данных. Работа с формулами. Форматирование введенных данных. Работа с графическими объектами. Работа с графическими объектами – практическая работа. Создание диаграмм. Управление данными. Печать рабочего листа. Практическое применение. Создание прайс листа. Построение диаграмм.

Построение диаграммы. Размещение и выделение диаграммы. Взаимное изменение элементов. Добавка и удаление ряда данных. Редактирование связанного текста. Вставка свободного текста и графики. Форматирование диаграммы. Основные функции. Создание рабочего листа. Вычисление формул и функций. Проведение табличных вычислений. Форматирование рабочего листа. Построение и обработка диаграммы.

Прогнозирование прибыли. Создание таблицы. Присвоение имени ячейке. Ввод формулы с именами ячеек. Форматирование таблицы. Построение таблицы при изменении одной величины. Построение таблицы при изменении двух величин. Вычисление таблиц данных. Решение задач с подбором данных.

Работа с базами данных. Изменение имени листа. Составление списка данных. Присвоение имени диапазону ячеек. Использование формы данных. Вставка информации в базу данных. Сортировка данных. Поиск с помощью формы данных. Поиск с помощью автофильтра. Поиск при расширенной фильтрации.

Построение сводных таблиц. Работа с двумя книгами Excel. Форматирование списка данных. Создание сводной таблицы. Просмотр сводной таблицы. Модифицирование сводной таблицы. Сводная таблица с двумя итогами. Группирование ячеек сводной таблицы. Сортировка данных сводной таблицы. Вывод данных из сводной таблицы.

Работа со сводными таблицами. Подготовка листов рабочей книги. Сводная таблица для анализа доходов. Модификация сводной таблицы. Диаграммы по сводной таблице. Дополнительные функции.

Создание простейших макросов. Использование макросов. Запуск макросов на выполнение. Использование макросов. Практические примеры. Фиксирование части таблицы. Нумерация столбцов и строк. Количество дней задолженности. Подсчет пени и итоговой суммы. Задание имени интервала ячеек. Подсчет числа должников. Сортировка столбца по алфавиту. Платежная ведомость. Обработка массовых отправок. Подготовка источника данных. Подготовка основного документа. Объединение документа и данных. Импорт внешних данных.

Открытие файла. Преобразование файла. Замена символа во всем файле. Транспонирование данных. Вставка заголовка таблицы. Оформление таблицы. Построение диаграммы. Вставка надписей к осям координат.

Тема 2.3. Основы организации баз данных, Microsoft Access

Запуск программы. Основные принципы работы с Access. Справочная система Access. Ознакомление с базой данных. Создание первой и второй таблицы. Установление связи между таблицами. Создание форм и запросов в Access. Работа со справкой. Создание запросов. Создание формы. Модификация форм в Access. Открытие базы данных. Создание командных кнопок. Создание вычислительных полей. Изменение внешнего вида формы.

Создание отчетов в Access. Работа со справкой. Работа с мастером отчетов. Запрос для итогового отчета. Модификация отчета. Дополнительные функции Access. Мастер для создания базы данных. Просмотр базы данных. Копирование таблицы в буфер обмена. Перенос таблицы в новую базу данных. Редактирование в режиме конструктора. Редактирование в режиме таблицы. Импорт данных из текстового файла. Запрос для обновления данных. Модификация отчетов и форм в Access. Создание базы данных. Создание таблицы. Заполнение таблицы. Создание простой формы. Оформление формы. Создание отчета. Модификация отчета.

Тема 2.4. Подготовка материалов презентаций в Microsoft Power Point

Запуск программы Power Point. Создание стандартной презентации. Просмотр слайдов презентации. Изменение дизайна презентации. Демонстрация презентации. Перемещение слайдов в презентации. Удаление слайдов в презентации. Закрытие презентации. Создание титульного листа презентации. Создание слайда со списком. Создание слайда с таблицей. Создание слайда с диаграммой. Оформление и просмотр презентации. Закрытие программы Power Point. Подготовка материалов презентаций. Открытие и просмотр презентации.

Создание заметок. Создание новых текстовых объектов. Ручное создание нового слайда. Создание эмблемы института. Усовершенствование текста. Тонирование и узорная заливка. Изменение цветовой схемы слайда. Режимы автоматической демонстрации. Автоматическая демонстрация в Power Point.

Тема 2.5. Редактирование Web-страницы в Microsoft Front Page

Планирование и создание Web-сайта. Создание Web-сайта при помощи мастера. Создание и импортирование Web-сайта. Создание Web-сайта при помощи шаблона. Создание страницы. Добавление текста. Добавление, форматирование и предварительный просмотр бегущей строки. Вставка файлов на Web-страницу. Свойства Web-страницы и их изменение. Связь Web-страниц. Различные типы гиперссылок. Создание закладок на Web-странице. Интерактивная карта гиперссылок. Ссылки на адрес электронной почты.

Дизайн Web-страниц. Применение темы к отдельной Web-странице или ко всему Web-сайту. Изменение темы. Компоненты Front Page. Баннер. Счетчик посещений. Форматирование Web-страниц. Маркированный и нумерованный списки. Использование таблиц на Web-странице. Вставка и форматирование текста в таблице. Свойства таблицы. Элементы мультимедиа. Вставка графических изображений на Web-страницу. Использование Clip Art Gallery. Редактирование изображений на Web-странице. Добавление фонового звука. Вставка видеоклипа.

Создание форм. Создание форм при помощи мастера форм Front Page. Кнопки переключатели. Поля флажков. Поле со списком. Использование фреймов. Создание страницы с фреймами. Создание гиперссылки во фрейме. Публикация Web-сайта его поддержка и усовершенствование.

Раздел 3. Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна

Тема 3.1. Обработка растровых изображений в среде Adobe Photoshop

Краткий обзор инструментов и палитр. Палитры общего применения. Выделение областей изображения. Создание правильной формы выделения. Создание выделенной области неправильной формы. Выделение относительно однородных областей. Выделение тонких деталей, близких по цвету. Рисование и раскрашивание. Инструменты рисования. Заливки. Каналы. Сохранение выделенной области.

Редактирование маски. Режим Quick Mask (Быстрая маска). Изменение фона. Использование отдельных каналов для тоновой коррекции. Работа со слоями. Виды слоев. Работа со слоями. Создание монтажа. Эффекты слоя. Слой-маска. Использование слой-маски для эффекта полупрозрачности. Создание виньетки с помощью слой-маски. Группирование слоев. Использование плашечных цветов. Создание плашечного цвета в Adobe Photoshop. Проблемы при использовании плашечных цветов.

Цветовая и тоновая коррекция. Определение черной и белой точек. Автоматическая тоновая коррекция. Восстановление контрастности изображения. Цветовая коррекция. Корректирующие слои. Тонирование изображений. Ретушь. Инструмент Clone Stamp. Ретуширование фотографии.

Работа с текстом. Применение инструмента выделения по форме текста. Простой и фигурный текст. Рекомендации по использованию текста. Текстовый слой. Контур. Контур для сохранения выделенных областей. Палитра Paths. Создание и редактирование контуров. Использование контуров в качестве векторной маски (обтравочный контур). Применение фильтров. Клавиши быстрого доступа при работе с Photoshop.

Тема 3.2. Обработка векторных графических изображений в среде Corel DRAW

Обзор векторных программ. Общие сведения о работе в Corel DRAW. Интерфейс Corel DRAW. Настройка программы. Режимы отображения изображения. Заливки. Однородная заливка. Создание палитры гармоничных цветов. Палитра из выбранных цветов. Цветовая и тоновая коррекция. Печать с маскированием и наложением.

Различные виды заливок. Параметры контура. Редактирование формы объектов. Размещение текста вдоль кривой. Команды комбинирования. Управление объектами. Группировка объектов. Изменение порядка наложения объектов. Выравнивание и распределение объектов. Диспетчер объектов. Эффекты Corel DRAW. Эффект перетекания. Эффект перспективы. Эффект огибающей. Экструзия объектов. Фигурная обрезка. Импорт растровой графики. Некоторые возможности обработки растровых изображений. Преобразование векторного изображения в растровое. Преобразование растрового изображения в векторное. Сохранение и экспорт файлов.

Раздел 4. Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность

Тема 4.1. Работа с электронной почтой Microsoft Outlook Express и обозреватель Internet Explorer

Интерфейс почтового клиента Microsoft Outlook Express. Настройка почтового клиента. Создание идентификационной и учетной записи. Обработка почтовых сообщений. Решение проблем с кодировкой русских символов. Работа с почтовыми вложениями.

Этикет и соглашения электронной почты. Настройка параметров интерфейса Internet Explorer. Настройка параметров безопасности. Средства ускоренной загрузки Web-страниц.

Навигация в WWW. Сохранение полученной информации. Поиск информации в WWW. Основы сетевой безопасности. Основные виды нарушения сетевой безопасности.

Защита от удаленного администрирования. Защита от «тройных» программ. Защита от активных вирусов. Средства защиты данных.

Шифрование данных и криптография. Шифрование симметричным и несимметричным ключом. Электронная подпись. Принцип достаточности шифрования. Работа с телеконференциями. Правовые аспекты Интернета.

Тема 4.2. Основы аппаратной и антивирусной защиты информации

Информационная структура Российской Федерации. Информационная безопасность (ИБ) и ее составляющие. Угрозы безопасности информации и их классификация. Основные виды защищаемой информации.

Проблемы ИБ в мировом сообществе. Законодательные и иные правовые акты РФ, регулирующие правовые отношения в сфере ИБ и защиты государственной тайны. Система органов обеспечения ИБ в РФ. Административно-правовая и уголовная ответственность в информационной сфере. Защита от несанкционированного вмешательства в информационные процессы. Организационные меры, инженерно-технические и иные методы защиты информации в том числе сведений, составляющих государственную тайну. Специфика обработки конфиденциальной информации в компьютерных системах.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

55.05.04 Продюсерство

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения								
	Очная форма обучения			Очно-заочная форма обучения			Заочная форма обучения		
	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа
Раздел 1. Общие теоретические основы информатики	-	4	4	-	4	6	-	2	30
Тема 1.1 Общие теоретические основы информатики	-	2		-	2				
Тема 1.2 Архитектура аппаратных и программных средств IBM-совместимых персональных компьютеров (PC). Основы работы пользователя в операционной среде персонального компьютера.	-	2		-	2				
Раздел 2. Основы работы с прикладными программами общего назначения	-	26		-	22		-	4	
Тема 2.1 Тема 2.1. Текстовый редактор Microsoft Word	-	4		-	4				
Тема 2.2. Электронные таблицы Microsoft Excel	-	4		-	4				
Тема 2.3 Основы организации баз данных, Microsoft Access	-	6		-	4				
Тема 2.4. Подготовка материалов презентаций в Microsoft Power Point	-	6		-	4				
Тема 2.5. Редактирование Web-страницы в Microsoft Front Page	-	6		-	6				
Всего за 1 семестр	-	30	4	-	26	6	-	6	30

Раздел 3. Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна	-	18	6	-	16	10	-	5	29
Тема 3.1 Обработка растровых изображений в среде Adobe Photoshop	-	9		-	8				
Тема 3.2. Обработка векторных графических изображений в среде Corel DRAW		9			8				
Раздел 4. Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность	-	12		-	12				
Тема 4.1. Работа с электронной почтой Microsoft Outlook Express и обозреватель Internet Explorer	-	6		-	6				
Тема 4.2. Основы аппаратной и антивирусной защиты информации	-	6		-	6				
Всего за 2 семестр	-	30	6	-	28	10	-	5	29
		60	10		54	16		11	59
<i>Консультации</i>		2			2			2	
ИТОГО:		72			72			72	

52.03.05 Театроведение

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения								
	Очная форма обучения			Очно-заочная форма обучения			Заочная форма обучения		
	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа
Раздел 1. Общие теоретические основы информатики	-	1	9,5	-	1	16	-	-	16,5
Тема 1.1 Общие теоретические основы информатики	-	0,5							
Тема 1.2 Архитектура аппаратных и программных средств IBM-совместимых персональных компьютеров (PC). Основы работы пользователя в операционной среде персонального компьютера.	-	0,5							
Раздел 2. Основы работы с прикладными программами общего назначения	-	19	9,5	-	2	16	-	1	16,5
Тема 2.1 Тема 2.1. Текстовый редактор Microsoft Word	-	3							
Тема 2.2. Электронные таблицы Microsoft Excel	-	4							
Тема 2.3 Основы организации баз данных, Microsoft Access	-	4							
Тема 2.4. Подготовка материалов презентаций в Microsoft Power Point	-	4							

Тема 2.5. Редактирование Web-страницы в Microsoft Front Page	-	4							
Раздел 3. Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна	-	6	9,5	-	2	16	-	2	16,5
Тема 3.1 Обработка растровых изображений в среде Adobe Photoshop	-	3							
Тема 3.2. Обработка векторных графических изображений в среде Corel DRAW		3							
Раздел 4. Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность	-	6	9,5	-	1	16	-	1	16,5
Тема 4.1. Работа с электронной почтой Microsoft Outlook Express и обозреватель Internet Explorer	-	3							
Тема 4.2. Основы аппаратной и антивирусной защиты информации	-	3							
		32	38		6	64		4	66
<i>Консультации</i>		2			2			2	
ИТОГО:		72			72			72	

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения								
	Очная форма обучения			Очно-заочная форма обучения			Заочная форма обучения		
	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа
Раздел 1. Общие теоретические основы информатики	-	1	2	-	-	-	-	-	16,5
Тема 1.1 Общие теоретические основы информатики	-	0,5							
Тема 1.2 Архитектура аппаратных и программных средств IBM-совместимых персональных компьютеров (PC). Основы работы пользователя в операционной среде персонального компьютера.	-	0,5							
Раздел 2. Основы работы с прикладными программами общего назначения	-	19	16	-	-	-	-	1	16,5
Тема 2.1 Тема 2.1. Текстовый редактор Microsoft Word	-	3							
Тема 2.2. Электронные таблицы Microsoft Excel	-	3							
Тема 2.3 Основы организации баз данных, Microsoft Access	-	3							
Тема 2.4. Подготовка материалов презентаций в	-	5							

Microsoft Power Point									
Тема 2.5. Редактирование Web-страницы в Microsoft Front Page	-	5							
Раздел 3. Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна	-	6	10	-	-	-	-	2	16,5
Тема 3.1 Обработка растровых изображений в среде Adobe Photoshop	-	3							
Тема 3.2. Обработка векторных графических изображений в среде Corel DRAW		3							
Раздел 4. Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность	-	6	10	-	-	-	-	1	16,5
Тема 4.1. Работа с электронной почтой Microsoft Outlook Express и обозреватель Internet Explorer	-	3							
Тема 4.2. Основы аппаратной и антивирусной защиты информации	-	3							
		32	38	-	-	-	-	4	66
<i>Консультации</i>		2			-			2	
ИТОГО:		72			-			72	

52.05.03 Сценография

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения		
	Очная		
	Лекц.	Пр./Сем.	Сам.
Раздел 1. Общие теоретические основы информатики	-	7	11
Тема 1.1 Общие теоретические основы информатики	-	3,5	
Тема 1.2 Архитектура аппаратных и программных средств IBM-совместимых персональных компьютеров (PC). Основы работы пользователя в операционной среде персонального компьютера.	-	3,5	
Раздел 2. Основы работы с прикладными программами общего назначения	-	7	11
Тема 2.1 Тема 2.1. Текстовый редактор Microsoft Word	-	1	
Тема 2.2. Электронные таблицы Microsoft Excel	-	2	
Тема 2.3 Основы организации баз данных, Microsoft Access	-	1	
Тема 2.4 Подготовка материалов презентаций в Microsoft Power Point	-	2	
Тема 2.5. Редактирование Web-страницы в Microsoft Front Page	-	1	
Раздел 3. Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна	-	7	11
Тема 3.1 Обработка растровых изображений в среде Adobe Photoshop	-	3,5	
Тема 3.2. Обработка векторных графических изображений в среде Corel DRAW	-	3,5	
Раздел 4. Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность	-	7	11
Тема 4.1. Работа с электронной почтой Microsoft Outlook Express и обозреватель Internet Explorer	-	3,5	
Тема 4.2. Основы аппаратной и антивирусной защиты информации	-	3,5	
Всего:		28	44
	<i>Консультации</i>	-	
ИТОГО		72	

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине к зачетам в I и II семестрах

55.05.04 Продюсерство

Вопросы к зачету в 1 семестре:

Общие теоретические основы информатики

1. Что такое информация, кодирование, аналоговая и цифровая обработка.
2. Место информатики среди других наук.
3. Информационные ресурсы общества как экономическая категория.
4. История, перспективы и темпы развития информационных компьютерных систем.
5. Архитектура ЭВМ, аппаратные и программные средства.
6. Оценка производительности компьютерной системы, классификация ЭВМ.
7. Сбор, обработка и передача данных на основе использования ЭВМ.
8. Современный компьютер, как совокупность аппаратуры и программных средств.
9. Центральный процессор, оперативная память, системная магистраль, внешние устройства (магнитная память, устройства ввода/вывода).
10. Операционные системы на PC (DOS, Windows *, Linux, Mac-OS и др.).
11. Пользовательские интерфейсы: командная строка, меню, графический интерфейс пользователя, программы-оболочки.

Основы работы с прикладными программами общего назначения

1. Основы использования прикладных программ общего назначения.
2. Знакомство с программой Word.
3. Получение справочной информации.
4. Создание документа.
5. Просмотр текста в окне. Выделение фрагмента текста. Отмена выполненной операции.
6. Копирование фрагмента текста. Поиск и замена фрагментов текста.
7. Сохранение документов в файле.
8. Формирование документов.
9. Подготовка документов к печати.
10. Работа с таблицами в Word. Создание таблицы с помощью Word.
11. Мастер создания документов. Колонтитулы, объединение документов.
12. Графическое оформление текста. Оформление документа с помощью WordArt.
13. Редактирование формул. Microsoft Equation.
14. Создание макроса. Кнопка вызова макроса. Применение макросов.
15. Работа с шаблоном. Создание деловых бумаг. Создание делового письма.
16. Создание сносок. Использование закладок и ссылок.

17. Редактирование рабочих листов Excel.
18. Форматирование данных в Excel.
19. Ввод данных и работа с формулами. Форматирование введенных данных.
20. Создание диаграмм. Взаимное изменение элементов.
21. Вставка свободного текста и графики.
22. Вычисление формул и функций.
23. Поиск с помощью автофильтра. Поиск при расширенной фильтрации.
24. Создание простейших макросов. Запуск макросов на выполнение.
25. Импорт внешних данных.
26. Основные принципы работы с Access. Ознакомление с базой данных.
27. Модификация форм в Access.
28. Создание командных кнопок.
29. Создание вычислительных полей.
30. Создание отчетов в Access.
31. Работа с мастером отчетов.
32. Мастер для создания базы данных.
33. Импорт данных из текстового файла.
34. Создание стандартной презентации.
35. Изменение дизайна презентации. Демонстрация презентации.
36. Автоматическая демонстрация в Power Point.
37. Планирование и создание Web-сайта.
38. Создание Web-сайта при помощи мастера.
39. Создание и импортирование Web-сайта.
40. Создание Web-сайта при помощи шаблона.
41. Применение темы к отдельной Web-странице или ко всему Web-сайту.
42. Баннер. Счетчик посещений.
43. Форматирование Web-страниц.
44. Вставка графических изображений на Web-страницу. Использование Clip Art Gallery.
45. Редактирование изображений на Web-странице.
46. Добавление фонового звука. Вставка видеоклипа.
47. Публикация Web-сайта его поддержка и усовершенствование.

Вопросы к зачету во 2 семестре:

Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна

1. Что означает разрешение изображения? В каких единицах измеряется разрешение?
2. Какие действия возможны со слоями?
3. Чем отличается фоновый слой от обычных слоев?
4. В каких случаях удобно использовать слой-маску?
5. С помощью каких средств в Photoshop можно увеличить резкость изображения?
6. В чем отличие векторной и растровой графики?
7. Для чего рекомендуется переводить текст в кривые?
8. В какой цветовой модели по умолчанию работает Corel DRAW?
9. Что позволяет сделать система управления цветом в Corel DRAW?
10. Какой вид заливки имеет контур?
11. Вы используете градиентную заливку/ печатать собираетесь с высокой линиатурой.
12. Для чего нужны слои в Corel DRAW? Чем они отличаются от слоев в Photoshop?

13. Каким образом изменить форму растровых изображений?
14. Можно ли поместить полупрозрачное растровое изображение? Если можно, объясните, как.
15. Как преобразовать векторное изображение в растровое и наоборот?

Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность

1. Интерфейс почтового клиента Microsoft Outlook Express.
2. Отправка и получение сообщений.
3. Решение проблем с кодировкой русских символов.
4. Работа с почтовыми вложениями.
5. Этикет и соглашения электронной почты.
6. Настройка параметров интерфейса Internet Explorer.
7. Средства ускоренной загрузки Web-страниц. Поиск информации в WWW.
8. Защита от удаленного администрирования. Защита от «троянских» программ.
9. Защита от активных вирусов. Средства защиты данных.
10. Шифрование данных и криптография. Электронная подпись.
11. Правовые аспекты Интернета.
12. Угрозы безопасности информации и их классификация.
13. Законодательные и иные правовые акты РФ в системе органов обеспечения ИБ в РФ.
14. Административно-правовая и уголовная ответственность в информационной сфере.
15. Защита от несанкционированного вмешательства в информационные процессы.
16. Специфика обработки конфиденциальной информации в компьютерных системах.

52.03.05 Театроведение

Общие теоретические основы информатики

1. Что такое информация, кодирование, аналоговая и цифровая обработка.
2. Место информатики среди других наук.
3. Информационные ресурсы общества как экономическая категория.
4. История, перспективы и темпы развития информационных компьютерных систем.
5. Архитектура ЭВМ, аппаратные и программные средства.
6. Оценка производительности компьютерной системы, классификация ЭВМ.
7. Сбор, обработка и передача данных на основе использования ЭВМ.
8. Современный компьютер, как совокупность аппаратуры и программных средств.
9. Центральный процессор, оперативная память, системная магистраль, внешние устройства (магнитная память, устройства ввода/вывода).
10. Операционные системы на PC (DOS, Windows *, Linux, Mac-OS и др.).
11. Пользовательские интерфейсы: командная строка, меню, графический интерфейс пользователя, программы-оболочки.

Основы работы с прикладными программами общего назначения

1. Основы использования прикладных программ общего назначения.
2. Знакомство с программой Word.
3. Получение справочной информации.
4. Создание документа.
5. Просмотр текста в окне. Выделение фрагмента текста. Отмена выполненной операции.
6. Копирование фрагмента текста. Поиск и замена фрагментов текста.

7. Сохранение документов в файле.
8. Формирование документов.
9. Подготовка документов к печати.
10. Работа с таблицами в Word. Создание таблицы с помощью Word.
11. Мастер создания документов. Колонтитулы, объединение документов.
12. Графическое оформление текста. Оформление документа с помощью WordArt.
13. Редактирование формул. Microsoft Equation.
14. Создание макроса. Кнопка вызова макроса. Применение макросов.
15. Работа с шаблоном. Создание деловых бумаг. Создание делового письма.
16. Создание сносков. Использование закладок и ссылок.
17. Редактирование рабочих листов Excel.
18. Форматирование данных в Excel.
19. Ввод данных и работа с формулами. Форматирование введенных данных.
20. Создание диаграмм. Взаимное изменение элементов.
21. Вставка свободного текста и графики.
22. Вычисление формул и функций.
23. Поиск с помощью автофильтра. Поиск при расширенной фильтрации.
24. Создание простейших макросов. Запуск макросов на выполнение.
25. Импорт внешних данных.
26. Основные принципы работы с Access. Ознакомление с базой данных.
27. Модификация форм в Access.
28. Создание командных кнопок.
29. Создание вычислительных полей.
30. Создание отчетов в Access.
31. Работа с мастером отчетов.
32. Мастер для создания базы данных.
33. Импорт данных из текстового файла.
34. Создание стандартной презентации.
35. Изменение дизайна презентации. Демонстрация презентации.
36. Автоматическая демонстрация в Power Point.
37. Планирование и создание Web-сайта.
38. Создание Web-сайта при помощи мастера.
39. Создание и импортирование Web-сайта.
40. Создание Web-сайта при помощи шаблона.
41. Применение темы к отдельной Web-странице или ко всему Web-сайту.
42. Баннер. Счетчик посещений.
43. Форматирование Web-страниц.
44. Вставка графических изображений на Web-страницу. Использование Clip Art Gallery.
45. Редактирование изображений на Web-странице.
46. Добавление фонового звука. Вставка видеоклипа.
47. Публикация Web-сайта его поддержка и усовершенствование.

Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна

1. Что означает разрешение изображения? В каких единицах измеряется разрешение?
2. Какие действия возможны со слоями?
3. Чем отличается фоновый слой от обычных слоев?
4. В каких случаях удобно использовать слой-маску?
5. С помощью каких средств в Photoshop можно увеличить резкость изображения?
6. В чем отличие векторной и растровой графики?

7. Для чего рекомендуется переводить текст в кривые?
8. В какой цветовой модели по умолчанию работает Corel DRAW?
9. Что позволяет сделать система управления цветом в Corel DRAW?
10. Какой вид заливки имеет контур?
11. Вы используете градиентную заливку/ печатать собираетесь с высокой линиатурой.
12. Для чего нужны слои в Corel DRAW? Чем они отличаются от слоев в Photoshop?
13. Каким образом изменить форму растровых изображений?
14. Можно ли поместить полупрозрачное растровое изображение? Если можно, объясните, как.
15. Как преобразовать векторное изображение в растровое и наоборот?

Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность

1. Интерфейс почтового клиента Microsoft Outlook Express.
2. Отправка и получение сообщений.
3. Решение проблем с кодировкой русских символов.
4. Работа с почтовыми вложениями.
5. Этикет и соглашения электронной почты.
6. Настройка параметров интерфейса Internet Explorer.
7. Средства ускоренной загрузки Web-страниц. Поиск информации в WWW.
8. Защита от удаленного администрирования. Защита от «троянских» программ.
9. Защита от активных вирусов. Средства защиты данных.
10. Шифрование данных и криптография. Электронная подпись.
11. Правовые аспекты Интернета.
12. Угрозы безопасности информации и их классификация.
13. Законодательные и иные правовые акты РФ в системе органов обеспечения ИБ в РФ.
14. Административно-правовая и уголовная ответственность в информационной сфере.
15. Защита от несанкционированного вмешательства в информационные процессы.
16. Специфика обработки конфиденциальной информации в компьютерных системах.

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Общие теоретические основы информатики

1. Что такое информация, кодирование, аналоговая и цифровая обработка.
2. Место информатики среди других наук.
3. Информационные ресурсы общества как экономическая категория.
4. История, перспективы и темпы развития информационных компьютерных систем.
5. Архитектура ЭВМ, аппаратные и программные средства.
6. Оценка производительности компьютерной системы, классификация ЭВМ.
7. Сбор, обработка и передача данных на основе использования ЭВМ.
8. Современный компьютер, как совокупность аппаратуры и программных средств.
9. Центральный процессор, оперативная память, системная магистраль, внешние устройства (магнитная память, устройства ввода/вывода).
10. Операционные системы на PC (DOS, Windows *, Linux, Mac-OS и др.).
11. Пользовательские интерфейсы: командная строка, меню, графический интерфейс пользователя, программы-оболочки.

Основы работы с прикладными программами общего назначения

1. Основы использования прикладных программ общего назначения.
2. Знакомство с программой Word.
3. Получение справочной информации.
4. Создание документа.
5. Просмотр текста в окне. Выделение фрагмента текста. Отмена выполненной операции.
6. Копирование фрагмента текста. Поиск и замена фрагментов текста.
7. Сохранение документов в файле.
8. Формирование документов.
9. Подготовка документов к печати.
10. Работа с таблицами в Word. Создание таблицы с помощью Word.
11. Мастер создания документов. Колонтитулы, объединение документов.
12. Графическое оформление текста. Оформление документа с помощью WordArt.
13. Редактирование формул. Microsoft Equation.
14. Создание макроса. Кнопка вызова макроса. Применение макросов.
15. Работа с шаблоном. Создание деловых бумаг. Создание делового письма.
16. Создание сносок. Использование закладок и ссылок.
17. Редактирование рабочих листов Excel.
18. Форматирование данных в Excel.
19. Ввод данных и работа с формулами. Форматирование введенных данных.
20. Создание диаграмм. Взаимное изменение элементов.
21. Вставка свободного текста и графики.
22. Вычисление формул и функций.
23. Поиск с помощью автофильтра. Поиск при расширенной фильтрации.
24. Создание простейших макросов. Запуск макросов на выполнение.
25. Импорт внешних данных.
26. Основные принципы работы с Access. Ознакомление с базой данных.
27. Модификация форм в Access.
28. Создание командных кнопок.
29. Создание вычислительных полей.
30. Создание отчетов в Access.
31. Работа с мастером отчетов.
32. Мастер для создания базы данных.
33. Импорт данных из текстового файла.
34. Создание стандартной презентации.
35. Изменение дизайна презентации. Демонстрация презентации.
36. Автоматическая демонстрация в Power Point.
37. Планирование и создание Web-сайта.
38. Создание Web-сайта при помощи мастера.
39. Создание и импортирование Web-сайта.
40. Создание Web-сайта при помощи шаблона.
41. Применение темы к отдельной Web-странице или ко всему Web-сайту.
42. Баннер. Счетчик посещений.
43. Форматирование Web-страниц.
44. Вставка графических изображений на Web-страницу. Использование Clip Art Gallery.
45. Редактирование изображений на Web-странице.
46. Добавление фонового звука. Вставка видеоклипа.
47. Публикация Web-сайта его поддержка и усовершенствование.

Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна

1. Что означает разрешение изображения? В каких единицах измеряется разрешение?
2. Какие действия возможны со слоями?
3. Чем отличается фоновый слой от обычных слоев?
4. В каких случаях удобно использовать слой-маску?
5. С помощью каких средств в Photoshop можно увеличить резкость изображения?
6. В чем отличие векторной и растровой графики?
7. Для чего рекомендуется переводить текст в кривые?
8. В какой цветовой модели по умолчанию работает Corel DRAW?
9. Что позволяет сделать система управления цветом в Corel DRAW?
10. Какой вид заливки имеет контур?
11. Вы используете градиентную заливку/ печатать собираетесь с высокой линиатурой.
12. Для чего нужны слои в Corel DRAW? Чем они отличаются от слоев в Photoshop?
13. Каким образом изменить форму растровых изображений?
14. Можно ли поместить полупрозрачное растровое изображение? Если можно, объясните, как.
15. Как преобразовать векторное изображение в растровое и наоборот?

Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность

1. Интерфейс почтового клиента Microsoft Outlook Express.
2. Отправка и получение сообщений.
3. Решение проблем с кодировкой русских символов.
4. Работа с почтовыми вложениями.
5. Этикет и соглашения электронной почты.
6. Настройка параметров интерфейса Internet Explorer.
7. Средства ускоренной загрузки Web-страниц. Поиск информации в WWW.
8. Защита от удаленного администрирования. Защита от «троянских» программ.
9. Защита от активных вирусов. Средства защиты данных.
10. Шифрование данных и криптография. Электронная подпись.
11. Правовые аспекты Интернета.
12. Угрозы безопасности информации и их классификация.
13. Законодательные и иные правовые акты РФ в системе органов обеспечения ИБ в РФ.
14. Административно-правовая и уголовная ответственность в информационной сфере.
15. Защита от несанкционированного вмешательства в информационные процессы.
16. Специфика обработки конфиденциальной информации в компьютерных системах.

52.05.03 Сценография

Вопросы к зачету в 1 семестре:

Общие теоретические основы информатики

1. Что такое информация, кодирование, аналоговая и цифровая обработка.
2. Место информатики среди других наук.
3. Информационные ресурсы общества как экономическая категория.

4. История, перспективы и темпы развития информационных компьютерных систем.
5. Архитектура ЭВМ, аппаратные и программные средства.
6. Оценка производительности компьютерной системы, классификация ЭВМ.
7. Сбор, обработка и передача данных на основе использования ЭВМ.
8. Современный компьютер, как совокупность аппаратуры и программных средств.
9. Центральный процессор, оперативная память, системная магистраль, внешние устройства (магнитная память, устройства ввода/вывода).
10. Операционные системы на PC (DOS, Windows *, Linux, Mac-OS и др.).
11. Пользовательские интерфейсы: командная строка, меню, графический интерфейс пользователя, программы-оболочки.

Основы работы с прикладными программами общего назначения

1. Основы использования прикладных программ общего назначения.
2. Знакомство с программой Word.
3. Получение справочной информации.
4. Создание документа.
5. Просмотр текста в окне. Выделение фрагмента текста. Отмена выполненной операции.
6. Копирование фрагмента текста. Поиск и замена фрагментов текста.
7. Сохранение документов в файле.
8. Формирование документов.
9. Подготовка документов к печати.
10. Работа с таблицами в Word. Создание таблицы с помощью Word.
11. Мастер создания документов. Колонтитулы, объединение документов.
12. Графическое оформление текста. Оформление документа с помощью WordArt.
13. Редактирование формул. Microsoft Equation.
14. Создание макроса. Кнопка вызова макроса. Применение макросов.
15. Работа с шаблоном. Создание деловых бумаг. Создание делового письма.
16. Создание сносок. Использование закладок и ссылок.
17. Редактирование рабочих листов Excel.
18. Форматирование данных в Excel.
19. Ввод данных и работа с формулами. Форматирование введенных данных.

Вопросы к зачету во 2 семестре:

1. Создание диаграмм. Взаимное изменение элементов.
2. Вставка свободного текста и графики.
3. Вычисление формул и функций.
4. Поиск с помощью автофильтра. Поиск при расширенной фильтрации.
5. Создание простейших макросов. Запуск макросов на выполнение.
6. Импорт внешних данных.
7. Основные принципы работы с Access. Ознакомление с базой данных.
8. Модификация форм в Access.
9. Создание командных кнопок.
10. Создание вычислительных полей.
11. Создание отчетов в Access.
12. Работа с мастером отчетов.
13. Мастер для создания базы данных.
14. Импорт данных из текстового файла.
15. Создание стандартной презентации.
16. Изменение дизайна презентации. Демонстрация презентации.
17. Автоматическая демонстрация в Power Point.

18. Планирование и создание Web-сайта.
19. Создание Web-сайта при помощи мастера.
20. Создание и импортирование Web-сайта.
21. Создание Web-сайта при помощи шаблона.
22. Применение темы к отдельной Web-странице или ко всему Web-сайту.
23. Баннер. Счетчик посещений.
24. Форматирование Web-страниц.
25. Вставка графических изображений на Web-страницу. Использование Clip Art Gallery.
26. Редактирование изображений на Web-странице.
27. Добавление фонового звука. Вставка видеоклипа.
28. Публикация Web-сайта его поддержка и усовершенствование.

Вопросы к зачету в 3 семестре:

Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна

1. Что означает разрешение изображения? В каких единицах измеряется разрешение?
2. Какие действия возможны со слоями?
3. Чем отличается фоновый слой от обычных слоев?
4. В каких случаях удобно использовать слой-маску?
5. С помощью каких средств в Photoshop можно увеличить резкость изображения?
6. В чем отличие векторной и растровой графики?
7. Для чего рекомендуется переводить текст в кривые?
8. В какой цветовой модели по умолчанию работает Corel DRAW?
9. Что позволяет сделать система управления цветом в Corel DRAW?
10. Какой вид заливки имеет контур?
11. Вы используете градиентную заливку/ печатать собираетесь с высокой линиатурой.
12. Для чего нужны слои в Corel DRAW? Чем они отличаются от слоев в Photoshop?
13. Каким образом изменить форму растровых изображений?
14. Можно ли поместить полупрозрачное растровое изображение? Если можно, объясните, как.
15. Как преобразовать векторное изображение в растровое и наоборот?

Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность

1. Интерфейс почтового клиента Microsoft Outlook Express.
2. Отправка и получение сообщений.
3. Решение проблем с кодировкой русских символов.
4. Работа с почтовыми вложениями.
5. Этикет и соглашения электронной почты.
6. Настройка параметров интерфейса Internet Explorer.
7. Средства ускоренной загрузки Web-страниц. Поиск информации в WWW.
8. Защита от удаленного администрирования. Защита от «троянских» программ.
9. Защита от активных вирусов. Средства защиты данных.
10. Шифрование данных и криптография. Электронная подпись.
11. Правовые аспекты Интернета.
12. Угрозы безопасности информации и их классификация.
13. Законодательные и иные правовые акты РФ в системе органов обеспечения ИБ в РФ.

14. Административно-правовая и уголовная ответственность в информационной сфере.
15. Защита от несанкционированного вмешательства в информационные процессы.
16. Специфика обработки конфиденциальной информации в компьютерных системах.

Для студентов специальности **55.05.04** Продюсерство рабочим учебным планом по данной дисциплине предусмотрены две контрольные работы. Контрольная работа выполняется в I и во II семестрах студентами всех форм обучения с целью закрепления полученных знаний по курсу «Информатика» для того, чтобы научиться решать информационно-технологические задачи в делопроизводстве, рекламе и творческо-производственном процессе организаций исполнительских искусств.

Темы контрольных работ и требования к их выполнению изложены в методических указаниях. Преподаватель может уточнить задание на контрольную работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

Для студентов направления подготовки **52.03.05** Театроведение, специальности **52.05.03** Сценография, направления подготовки **52.03.04** Технология художественного оформления спектакля – контрольные и курсовые работы не предусмотрены.

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

Основная литература:

1. Завгородний, В.И. Информатика для экономистов: Учебник для бакалавров / В. П. Поляков, Н. Н. Голубева, В. И. Завгородний; Под ред. В. П. Полякова. – М.: Юрайт, 2013. – 524 с.
2. Королев, Л.Н., Миков, А.И. Информатика: Введение в компьютерные науки: Учебник. / Л. Королев, А. Миков. – М.: Высшая школа, Абрис, 2012. – 367 с.
3. Симонович, С. В. Информатика: Базовый курс / С. Симонович. – СПб: Питер, 2013. – 637 с.
4. Фараонов, А.Е. Основы информационной безопасности при работе на компьютере / А. Е. Фараонов. – М.: ИНГУИТ, 2011. – 157 с.
5. Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ (с изменениями от 10 января 2003 г.)
6. Закон РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1 с изменениями и дополнениями от 06.10.1997.

Дополнительная литература:

1. Бэйн, С. Эффективная работа: CorelDraw 11 / С. Брейн. – СПб.: Питер, 2002. – 768 с.
2. Бройдо, В.Л., Ильина, О.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для вузов / В. Бройдо, О. Ильина. – СПб: Питер, 2011. – 560 с.
3. Буляница, Т. Дизайн на компьютере: самоучитель./Т. Буляница. – СПб: Питер, 2002. – 320 с.
4. Герасименко, В.А., Малюк, А.А. Основы защиты информации / В.А. Герасименко, А. А. Малюк. — М.: Инкомбук, 1997. — 375 с.
5. Горнец, Н.Н. Организация ЭВМ и систем: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. Н. Горнец, А. Г.Рощин, В. В. Соломенцев. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 315 с.
6. Куправа, Т.А. EXCEL: Практическое руководство / Т. Куправа. – М.: Диалог-МИФИ, 2004. – 242 с.

7. Нестеров, С.А. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие / С. А. Нестеров. – СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 126 с.
8. Орлов, С.А., Цилькер, Б. Я. Организация ЭВМ и систем: учебник для вузов / С. Орлов, Б. Цилькер. – СПб: Питер, 2011. – 688 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 12.02.2016).
2. Официальный сайт журнала «Информационные технологии». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.novtex.ru/IT/> (дата обращения: 12.02.2016).
3. Официальный сайт издательства «Образование и Информатика». [Электронный ресурс]. URL: <http://infojournal.ru> (дата обращения: 12.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Информатика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по проблематике активного применения информационных технологий в социально-культурной области.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения в продюсерской деятельности является постоянное соотнесение изучаемых методов и алгоритмов применения информационных технологий с проблемами конкретных творческих организаций, в которых они возникают.

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

1. Мультимедийные презентации по тематике дисциплины и самостоятельно разработанных студентами учебных проектов.
2. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе проведения практических занятий.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория – компьютерный класс для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Олейникова Алла Павловна, доцент, канд. экон. наук

Рецензент:
Сазонова Людмила Александровна, профессор, канд. экон. наук

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
10.05.2016, протокол № 7

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
01.07.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/22

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. Организационно-методический раздел

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Основы экономики
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5).

Студент, освоивший курс «Основы экономики», должен:

- знать теоретические основы функционирования рыночной экономики
- знать теоретические основы государственного регулирования экономики и особенности экономической политики российского государства;
- уметь применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики;
- уметь принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;
- уметь использовать принципы, законы и модели экономической теории для анализа развития экономики страны и экономики культуры;
- владеть навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
- владеть экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства;
- владеть культурой мышления.

3. Цель

Целью освоения курса «Основы экономики» является формирование у студентов основ экономического мышления путем изучения главных разделов экономической теории.

4. Задачи курса

Задачи, вытекающие из данной цели: передать знания об основных экономических концепциях, понятиях и терминах; обучить решению экономических задач и упражнений, закрепив тем самым знания экономической теории; сформировать основные компетенции студентов в сфере экономической науки.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в средней общеобразовательной школе.

Место учебной дисциплины – в системе пропедевтических курсов – в совокупности дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, изучающих человека в разных гранях.

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения таких дисциплин как история, философия, иностранный язык (преимущественно английский). В свою очередь изучение дисциплины «Основы экономики» является необходимой базой для овладения знаниями по таким дисциплинам как «Экономическая теория и история экономических учений», «Экономика культуры», «Предпринимательство», «Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности», «Основы бухгалтерского учета».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	2	42	3 / 108	Экзамен Контрольная работа
	Всего: 64 час.	2	42	3 / 108	
Очно-заочная	1 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.		8	1 / 36	-
	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Экзамен Контрольная работа
	Всего: 54 час.	2	52	3 / 108	
Заочная	1 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	-
	2 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Экзамен Контрольная работа
	Всего: 12 час.	2	94	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины и их содержание

Тема 1. Введение в экономическую теорию

Зарождение и основные этапы развития экономической теории. Основные экономические школы Предмет экономической теории и современные его определения. Место экономической теории в системе экономических наук. Экономические законы и экономические категории. Методы анализа экономических явлений и процессов.

Тема 2. Сравнительный анализ экономических систем

Понятие экономической системы. Производство и потребление. Экономические потребности и экономические ресурсы. Кривая производственных ресурсов.

Производственная функция и эффективность производства. Сравнительный анализ экономических систем: традиционная, рыночная, командная и смешанная. Формационный и цивилизационный подходы.

Тема 3. Экономические институты и собственность

Экономические институты, их сущность, роль и специфика. Собственность как экономическая категория, ее содержание и формы проявления. Частная и общественная собственность, их эволюция. Приватизация в России.

Тема 4. Рыночная экономика

Товар и деньги. Товарное производство как материальная основа развития рыночных отношений. Товар и его свойства. Трудовая теория стоимости. Теория предельной полезности. Эволюция товара. Услуга, информация, «ноу-хау», интеллектуальная собственность и знания как товар.

Деньги: сущность и функции. Эволюция форм денег. Законы денежного обращения. Денежные системы и их эволюция.

Рынок как экономическая система связей покупателей и продавцов. Роль и функции рынка. Классификация рынков. Условия формирования и функционирования рыночной экономики. Рыночная инфраструктура. «Провалы» рынка. Роль и функции государства в рыночной экономике.

Модели современного рыночного хозяйства: шведская, немецкая, американская, японская.

Тема 5. Механизм функционирования рынка

Спрос, предложение, рыночное ценообразование.

Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. Ценовые и неценовые факторы спроса. Эластичность спроса по цене и по доходу. Перекрестная эластичность, точечная и дуговая эластичность.

Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. Ценовые и неценовые факторы предложения. Эластичность предложения.

Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена, равновесный объем. Различные виды неравновесия на рынке: избыток и дефицит. Современные модели рыночного равновесия.

Экономические рычаги в механизме саморегулируемой рыночной системы: принцип «невидимой руки», система проб и ошибок, банкротства предприятий, конкурентное ценообразование.

Необходимость и пределы государственного вмешательства в экономику. Основные функции государства. Общественные товары. Эффективность, справедливость и стабильность.

Цена в рыночной экономике: понятие и сущность, функции цены. Классификация цен.

Тема 6. Конкуренция и монополия

Конкуренция и ее виды. Роль и функции конкуренции в экономике. Методы конкурентной борьбы. Совершенная конкуренция ее достоинства и недостатки.

Несовершенная конкуренция: монополия, олигополия: монополистическая конкуренция. Барьеры, защищающие монопольный рынок. Виды монополий. Методы антимонопольного регулирования.

Тема 7. Основы теории потребительского поведения

Кардиналистский и ординалистский подходы.

Количественный анализ поведения потребителя. Рациональное поведение потребителя. Закон убывающей предельной полезности, законы Госсена.

Порядковая теория потребительского выбора. Кривые безразличия, бюджетная линия. Равновесие потребителя. Эффекты потребления: присоединения к большинству, сноба, Веблена Эффект дохода и эффект замещения. Излишек потребителя и излишек производителя.

Тема 8. Технология производства и издержки

Производственная функция. Изокванта и изокоста. Краткосрочный и долгосрочный периоды. Постоянный и переменный факторы производства.

Общий, средний и предельный продукт фактора производства

Предельная норма технологического замещения.

Отдача от масштаба: постоянная, возрастающая, убывающая.

Издержки производства и их классификация. Бухгалтерский и экономический подходы к издержкам. Явные и неявные издержки. Издержки в коротком периоде постоянные, переменные, общие, средние, предельные. Графическое изображение всех видов издержек.

Издержки в длительном периоде. Кривая долгосрочных средних издержек. Изокоста. Экономически эффективный набор факторов производства. Эффект масштаба: положительный, отрицательный, нейтральный.

Условия равновесия фирмы.

Тема 9. Теория фирмы и организационные формы бизнеса

Фирма – основное экономическое звено в рыночной экономике. Теории фирмы: неоклассическая, институциональная, предпринимательская, эволюционная, интегральная.

Основные формы организации предпринимательства.

Формирование предпринимательского капитала. Кругооборот и оборот капитала. Основной и оборотный капитал. Показатели эффективности использования основного и оборотного капитала.

Определение цены и объема производства в условиях чистой конкуренции и монополии.

Тема 10. Рынки факторов производства и распределение дохода

Экономические теории прибыли, заработной платы, ссудного процента и ренты.

Прибыль – доход предпринимателя и главный результат функционирования фирмы. Классификация прибыли. Факторы, определяющие величину прибыли. Функции прибыли. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Распределение прибыли.

Заработная плата. Основные концепции заработной платы. Формы и системы оплаты труда. Номинальная и реальная заработная плата. Особенности ценообразования на рынке труда в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.

Процент – разновидность факторных доходов. Теории процента. Процентная ставка, ее динамика и факторы.

Экономическая рента и ее виды. Теории ренты. Марксистская концепция ренты. Неоклассическая теория ренты. Особенности ценообразования на рынке земли. Цена земли.

2. Распределение часов по темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения								
	Очная форма обучения			Очно-заочная форма обучения			Заочная форма обучения		
	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа
Введение в экономическую теорию	2	-	52	4	-	42	1	-	94
Сравнительный анализ экономических систем	8	-		6	-		1	-	
Экономические институты и собственность	4	-		6	-		1	-	
Рыночная экономика Теории товара и денег. Рынок и его функции	4	-		8	-		1	-	
Механизм функционирования рынка. Спрос и предложение. Равновесие.	8	-		8	-		2	-	
Конкуренция и ее виды	8	-		6	-		2	-	
Основы теории потребительского поведения	4	-		6	-		1	-	
Технология производства и издержки	6	-		6	-		1	-	
Теория фирмы и организационные формы бизнеса	6	-		8	-		1	-	
Рынки факторов производства и распределение дохода	4	-		6	-		1	-	
Всего:	54			52	64			42	
<i>Консультации:</i>	2			2			2		
ИТОГО:	108			108			108		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа, выполняемая студентами всех форм обучения с целью закрепления полученных знаний по курсу, а также развития навыков работы с литературой.

Контрольная работа выполняется студентами дневной формы обучения в I семестре, студентами очно-заочной и заочной формы обучения – во II семестре.

Темы и требования к ее выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание для курсовой работы в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к экзамену:

1. Зарождение и развитие экономической теории. Основные экономические школы и этапы развития экономической науки.

2. Предмет экономической теории и методы анализа экономических явлений и процессов. Экономические законы и экономические категории.

3. Понятие экономической системы. Естественные и социальные условия жизни. Роль материального производства в жизни общества.

4. Экономические потребности и экономические ресурсы.

5. Кривая производственных возможностей.

6. Производственная функция и эффективность производства. Продукт производства. Простые моменты процесса труда.

7. Сравнительный анализ экономических систем.

8. Экономическое содержание категории собственности. Формы собственности их эволюция. Приватизация в России

9. Товарное производство и его основные черты. Натуральное хозяйство и товарное производство

10. Товар и его свойства. Стоимость и потребительная стоимость. Альтернативные теории стоимости.

11. Деньги: сущность и функции.

12. Денежная система и денежное обращение

13. Рынок: сущность и функции. Принципы функционирования рыночной экономики.

14. Структура и инфраструктура рынка.

15. Конкуренция и ее виды. Совершенная конкуренция.

16. Модели несовершенной конкуренции.

17. Антимонопольное регулирование.

18. Спрос и факторы, его определяющие. Ценовые и неценовые детерминанты спроса. Закон спроса.

19. Предложение и факторы его определяющие. Ценовые и неценовые детерминанты предложения

20. Эластичность спроса. Коэффициенты эластичности спроса : по цене, по доходу, перекрестные коэффициенты ценовой эластичности. Товары- субституты и товары-комплименты. Малоценные и нормальные товары, предметы роскоши критерий разграничения.

21. Коэффициенты эластичности предложения. Факторы ценовой эластичности предложения.

22. Равновесие спроса и предложения. Цена равновесия. Государственное регулирование рынка товаров. Влияние налогов и дотаций на рыночное равновесие.

23. Цена в рыночной экономике. Функции цены, виды цен, механизм образования. Теории цены.

24. Взаимовыгодность рыночного обмена: излишек потребителя и излишек производителя
25. Основы теории потребительского поведения. Кардинализм и ординализм. Полезность: общая, средняя и предельная. Законы. Госсена.
26. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма замещения. Бюджетное ограничение. Бюджетная линия и ее свойства.
27. Задача потребителя. Равновесие потребителя. Поведение потребителя в условиях изменяющегося денежного дохода и цен.
28. Производство и издержки: экономический и бухгалтерский подходы к издержкам.
29. Изокванта и изокоста. Общий, средний и предельный продукты.
30. Издержки фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Виды издержек: TC, VC, FC, AC, MC.
31. Доходы фирмы: общий, средний, предельный. Максимизация прибыли в краткосрочном периоде. Графический анализ равновесия фирмы в краткосрочном периоде. Фирма – основное звено в рыночной экономике. Теории фирмы.
32. Предпринимательство: экономическое содержание, признаки, виды. Риск в предпринимательстве. Основные формы организации предпринимательства.
33. Формирование предпринимательского капитала. Кругооборот и оборот капитала.
34. Основной и оборотный капитал.
35. Накопление предпринимательского капитала. Факторы накопления. Риск как форма стимулирования использования капитала в рыночных условиях.
36. Экономическое равновесие фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.
37. Спрос на факторы производства и его особенности.
38. Экономическая природа прибыли. Виды и методы расчета прибыли. Распределение прибыли.
39. Зарботная плата: сущность, виды, уровень. Теории зарботной платы. Особенности ценообразования на рынке труда.
40. Процент на капитал: природа, динамика, факторы. Коммерческий банк и его функции.
41. Земельная рента как доход с земли. Теории ренты. Дифференциальная рента I и II.
42. Неоклассическая теория ренты.
43. Спрос и предложение на землю. Цена земли.

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

Основная литература:

1. Кругман, П. Основы экономикс. — СПб: Питер. —2012. — 876 с.
2. Мэнкью, Н.Г. Принципы микроэкономики: Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб: Питер, 2010. – 592 с.
3. Терещенко, О.Н. Основы экономики: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Academia, 2014. – 192 с.
4. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича. – СПб: «Питер», 2009. – 560 с.

Дополнительная литература:

1. Аникина, Е.А. Экономическая теория: Учебник / Е. А. Аникина, Л. И. Гавриленко. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. – 413 с. – [Электронный ресурс]. URL: <http://portal.tpu.ru/SHARED/h/HUBUS/metodichka/tutorial/Anikina.pdf> (дата обращения: 28.02.2016).
2. Курс экономической теории: Учебник / под редакцией проф. Чепурина М. Н., проф. Киселевой Е. А. – 4-е доп. и перераб. – Киров: «АСА», 2000 г. – 752 с. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.need4stud.ru/_dr/1/145_f05b0994c160b95.pdf (дата обращения: 28.02.2016).
3. Макконелл, Р.К., Брю, С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. –14-е издание. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 972 с. – [Электронный ресурс]. URL: [https://www.academia.edu/8940962/Кэмпбелл_Р._Макконнелл_Стэнли_Л._Брю_Экономикс_13-е_издание_1999_\(дата_обращения:_28.02.2016\)](https://www.academia.edu/8940962/Кэмпбелл_Р._Макконнелл_Стэнли_Л._Брю_Экономикс_13-е_издание_1999_(дата_обращения:_28.02.2016)).
4. Микроэкономика: Учебник / под ред. Е. Б. Яковлевой. – СПб: Бизнес-Пресса, 2012. – 385 с.
5. Природа фирмы: Материалы науч. конференции / Под ред. О. И. Уильямсон, С. Дж. Уинтера. – М.: Дело, 2001. – 360 с.
6. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1986. – 472 с
7. Чемберлин, Э. Теория монополистической конкуренции (Реориентация теории стоимости). — М.: Экономика, 1996 – 352 с.
8. Экономическая теория (политическая экономия): Учебник / Под ред. акад. Г. П. Журавлевой. – 5-е изд. – М.: Юрайт-издат, 2006. – 593 с.

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

1. Официальный сайт журнала «Вопросы экономики». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vopreco.ru> (дата обращения: 28.02.2016).
2. Официальный сайт журнала «Российский экономический журнал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.re-j.ru> (дата обращения: 28.02.2016).
3. Официальный сайт журнала «Экономические науки». [Электронный ресурс]. URL: <http://ecsn.ru> (дата обращения: 28.02.2016).
4. Официальный сайт газеты «Ведомости». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vedomosti.ru/spb/> (дата обращения: 28.02.2016).
5. Официальный сайт газеты «Коммерсант». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kommersant.ru/daily> (дата обращения: 28.02.2016).
6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gks.ru> (дата обращения: 28.02.2016).
7. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cbr.ru> (дата обращения: 28.02.2016).
8. Официальный сайт Информационного агентства «Росбизнесконсалтинг». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rbc.ru> (дата обращения: 28.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы экономики» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников нормативных материалов.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых нормативов,

примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

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

1. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе обучения.

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

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.

3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
УЧЕНИЙ»**

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:

Олейникова Алла Павловна, доцент, канд. экон. наук

Рецензент:

Учитель Константин Александрович, доцент, докт. искусствоведения

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
29.03.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
29.03.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/50

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. Организационно-методический раздел

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Экономическая теория и история экономических учений
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5).

Студент, освоивший курс «Экономическая теория и история экономических учений», должен:

- знать основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;

- знать этапы становления экономической науки, характер экономических воззрений в докапиталистических обществах, особенности ранних экономико-политических доктрин (меркантилизм) и первых научных школ экономической мысли (физиократы, классическая политическая экономия, историческая школа);

- знать историю формирования и основные идеи главных направлений современной экономической мысли: марксизма, австрийской школы, неоклассического направления (лозаннской школы, маршаллианства, монетаризма и «новой классики»; кейнсианства; институционализма и эволюционной экономики; особенности развития экономической науки в России и вклада российских ученых в развитие мировой экономической мысли.

- знать закономерности развития производительных сил;

- знать основные категории и закономерности функционирования национальной и мировой экономики;

- знать характер и многообразие современного экономического знания, его взаимосвязи с экономической политикой, идеологическими доктринами и национальными культурами;
- уметь на основе опыта различных школ экономической мысли анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;
- уметь ясно формулировать собственную позицию по важнейшим дискуссионным вопросам экономической теории;
- уметь ориентироваться в современных идейно-теоретических и экономико-политических дискуссиях, определять место теоретических концепций и экономико-политических доктрин в структуре основных школ и направлений экономической мысли;
- уметь оценивать экономические идеи и экономико-политические доктрины с учетом их идеологических и ценностных предпосылок и сферы применимости;
- владеть понятийным аппаратом экономической теории и истории экономических учений и важнейшими терминами основных школ и направлений экономической мысли;
- владеть методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, соответствующего решаемой задаче;
- владеть навыками поиска и использования информации об экономических концепциях в разрезе исторических эпох и направлений (школ) экономической мысли;
- владеть культурой мышления (в кооперации со всеми дисциплинами, предусмотренными учебным планом).

3. Цель курса

Целью курса «Экономическая теория и история экономических учений» является ознакомление студентов с общими закономерностями генезиса и эволюции экономической теории, освоение ее методологии и формирование у студентов экономического мышления, что позволяет адекватно оценить окружающий нас мир. История развития экономической науки, формирование важнейших школ и направлений рассматриваются в контексте общих закономерностей развития человеческой культуры.

4. Задачи курса

Задачи курса – освоение студентами проблематики и общей методологии основных школ и направлений экономической теории, осмысление вклада крупнейших экономистов прошлого и настоящего в познание экономической реальности. Изучение практики реформирования экономики, осуществление эффективного перехода к рыночным связям и отношениям, обеспечение интеграции экономики в систему всемирного хозяйства предъявляют высокие требования к экономическим знаниям студентов.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «Экономическая теория и история экономических учений» участвует в формировании определенных общекультурных профессиональных компетенций специалиста – продюсера исполнительских искусств. Освоение данной дисциплины является неотъемлемой частью профессиональной подготовки продюсера.

Программа курса строится на предпосылке, что студенты владеют курсом «Основы экономики». Одновременно курс создает предпосылки для более глубокого овладения важнейших разделов таких дисциплин как «Экономика культуры», «Предпринимательство», «Основы бухучета», «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 4 x 14 нед. = 56 часов.	2	14	2 / 72	Зачет на последнем занятии Контрольная работа
	3 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	2	6	2 / 72	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 120 час.	4	20	4 / 144	
Очно-заочная	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	40	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	4 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 58 час.	2	84	4 / 144	
Заочная	2 семестр: 2 часа.	-	34	1 / 36	-
	3 семестр: 6 часов.	2	28	1 / 36	Зачет Контрольная работа
	4 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 16 час.	4	124	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

Раздел 1. История экономических учений

Раздел 2. Экономическая теория (макроэкономика)

2. Темы дисциплины и их содержание

Раздел 1. История экономических учений

Тема 1. Введение, основные этапы развития экономической мысли. Экономическая мысль древнего Востока

Предмет истории экономических учений. Цель и задачи курса. Основные функции истории экономических учений как науки. Значение курса в современных российских условиях.

Основные этапы развития экономической теории. Периодизация истории экономических учений. Методология истории экономических учений.

Экономические воззрения древнего Востока, античного мира и средних веков. Главные особенности экономической мысли древнего мира. Экономические учения Древней Азии. Взгляды Конфуция и их влияние на развитие Китая. Экономические учения Древней Греции. Хозяйственная проблематика у Ксенофонта и Платона. Проблемы богатства, обмена, денег, цены у Аристотеля. Ойкономия и хрематистика

Ветхозаветная и новозаветная этика о хозяйственных отношениях. Каноническая хозяйственная доктрина. Экономические взгляды Фомы Аквинского. Учение о справедливой цене. Проблема процента в средние века. Экономические взгляды. Ибн Хальдуина.

Тема 2. Меркантилизм как первая школа политической экономии

Этика и хозяйство эпохи Ренессанса. Новая картина мира и новые экономические отношения. Реформация и формирование протестантской этики Эпоха великих географических открытий и первоначального накопления капитала.

Меркантилизм. Основные этапы его развития. Ранний и поздний меркантилизм: доктрина денежного и торгового баланса. Взгляды меркантилистов на природу денег и денежного обращения.

Особенности меркантилизма в отдельных странах Т. Мен, У. Стаффорд. Кольберизм. Система Д. Ло.

Русские меркантилисты (И. Т. Посошков, М. В. Ломоносов, В. Н Татищев).

Тема 3. Зарождение и основные этапы становления классической политической экономии

Исторические условия возникновения и основные черты классической школы политэкономии У. Петти – родоначальник классической политической экономии. Трактовки стоимости, заработной платы и ренты. Труд и земля как источник богатства.

Возникновение классической школы во Франции. П. Буагильбер о роли сельского хозяйства в благосостоянии государства.

Физиократы Ф. Кенэ и А. Тюрго. Анализ общественного воспроизводства в «Экономической таблице» Ф. Кенэ.

Принцип «laissez faire».

Тема 4. Экономическое учение А. Смита

А.Смит – центральная фигура классической политической экономии. Работа А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов». Экономическое учение А. Смита: концепция «экономического человека» и «невидимой руки»; анализ разделения труда, теория стоимости и прибыли; «догма Смита». Идеи А. Смита как базис экономического либерализма.

Тема 5. Развитие и завершение классической политической экономии в постмануфактурный период

Экономические взгляды Д. Рикардо. Работа Д. Рикардо «Начала политической экономии и налогового обложения». Анализ стоимости и цены. Теория распределения доходов. Закон сравнительных преимуществ в международной торговле.

Эволюция классической школы. Экономические взгляды Ж. Б. Сэя. Теория трех факторов производства. «Закон рынков» Ж. Б. Сэя. Т. Р. Мальтус и его теория народонаселения.

Дж. С. Милль. Проблемы собственности на землю Теория ценности и теория распределения.

Тема 6. Экономический романтизм. Экономические взгляды социалистов – утопистов. Немецкая историческая школа

Оппоненты классической школы. Экономический романтизм в контексте европейской романтической философии. Ш. Л. С. де Сисмонди: проблема перепроизводства и роль «третьих лиц». Экономическая доктрина П. Прудона.

Основные этапы и исторические предпосылки становления утопического социализма. Проекты государств-утопий Т. Мора, Т. Кампанеллы. Взгляды А. де Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна.

Старая и молодая немецкие исторические школы.

Ф.Лист и «национальная экономия». Старая историческая школа Предмет политической экономии: критика классической школы.

Социально-этическое и социально-правовое направления молодой немецкой исторической школы. М. Вебер о влиянии религиозной этики на становление и характер капитализма. Экономическая концепция В. Зомбарта.

Тема 7. Экономическая теория К.Маркса

Экономическая теория К. Маркса и ее разработка в «Капитале». К. Маркс о движущих силах и тенденциях общественного развития, о функционировании и противоречиях рыночной экономики. Социально-историческая концепция Способ производства как социальный базис. Противоречие производительных сил и

производственных отношений как причина смены способа производства. Теория стоимости и прибавочной стоимости. Концепция денег.

Тема 8. Возникновение и эволюция неоклассического направления

Общая характеристика неоклассического направления (предмет и метод). Этапы маржинальной революции, их общие и отличительные признаки. Австрийская школа (К. Менгер, Ф. Визер, О. Бем-Баверк) и ее особенности. Анализ человеческих потребностей. Субъективный характер цены. Закон убывающей предельной полезности и теория ценности. Теория вменения.

Теория ожидания

«Лозаннская школа» маржинализма Л. Вальраса; модель общего экономического равновесия. Условия равновесия. Закон Вальраса.

В. Парето. Закон Парето. Оптимум Парето

Завершение маржинальной революции и формирование неоклассической школы. Экономическое учение С. Джевонса и А. Маршалла. Теория спроса, предложения, цены. Эластичность спроса

Возникновение «американской школы» маржинализма в трудах Дж. Б. Кларка. Теория предельной производительности факторов производства и распределения доходов.

Неоклассическая теория денег

Теория благосостояния А. Пигу. Монополистическая конкуренция и государственное вмешательство в экономику в трактовке А. Пигу.

Тема 9. Кейнсианство

Исторические условия возникновения и теоретические истоки кейнсианства. Основные положения «Общей теории занятости, процента и денег». Концепция «эффективного спроса». Критика Кейнсом представителей классического и неоклассического направлений. Основной психологический закон. Значение инвестиционного спроса. Взаимосвязь сбережений и инвестиций. Механизм регулирования национальной экономики. Регулирование СП роса через бюджетную политику. Механизм мультипликатора.

Некейнсианство. Некейнсианские теории цикла и экономического роста. Эволюция кейнсианства. Посткейнсианство. Теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсона. Теория монополистической конкуренции Эд. Чемберлина.

Тема 10. Современный либерализм и неоклассические теории

Неллиберализм. Исторические условия возникновения. Германский неолиберализм как доктрина «социального рыночного хозяйства».

Учение о двух основных видах хозяйства. В. Ойкен о теоретических основах и принципах экономической политики. Социальное рыночное хозяйство. Предпосылки и уроки реформ Л. Эрхарда. Лондонская школа. Ф. Хайек: философия экономической свободы, «Спонтанный порядок». Роль цены и конкуренции.

Причины неоклассического возрождения в 70-х годах XX века. Современный монетаризм. (М.Фридмен). Исходные положения монетаристской теории. Уравнение обмена И.Фишера. Количественная теория денег М.Фридмена. Инструменты и методы монетаристской политики. «Денежные правила» М. Фридмена. Монетаристские рецепты регулирования инфляции.

Теория рациональных ожиданий (ТРО). Критика ТРО государственного вмешательства в экономику. Экономическая теория предложения. Проблемы инфляции и экономического роста. Кривая Лаффера и практика налогообложения. Использование рекомендаций экономической теории предложения в рейганомике и тэтчеризме.

Тема 11. Социально-институциональное направление в современной экономической теории

Предмет, метод и проблематика институционализма.

Ранний институционализм (Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Митчел). Социально-психологическое (технократическое) течение институционализма. Работа Т. Веблена

«Теория праздного класса». Социально правовой институционализм Дж. Коммонса. Конъюнктурно-статистический институционализм У. Митчелла.

Неоинституционализм. Экономическая концепция Дж. Гелбрейта. Технологический детерминизм. Роль технотрактуры в общественном развитии. Теории прав собственности Р. Коуза. «Теорема Коуза».

Идея социального контроля над экономикой в работах институционалистов. Теория общественного выбора Дж. Бьюкенена.

Тема 12. Экономическая мысль в России

Основные направления русской экономической мысли XX века. Экономические взгляды М. И. Туган-Барановского. Полемика с народниками. Вопросы теории циклов и кризисов.

Вклад А. В. Чаянова в экономическую науку. Теория кооперации.

Исследования Н. Д. Кондратьева по экономической динамике. Разработка теории больших циклов (длинных волн).

Отечественная экономико-математическая школа. Теоретические разработки Е. Е. Слуцкого. Разработка Л. В. Канторовичем метода линейного программирования. В. В. Леонтьев и современная российская экономика. Теоретические проблемы переходной экономики.

Раздел 2. Экономическая теория (макрэкономика)

Тема 1. Введение в макроэкономику

Предмет и метод макроэкономики. Ключевые проблемы макроэкономики. Основные цели и задачи макроэкономики. Национальное хозяйство как объект макроэкономического анализа.

Особенности макроэкономического подхода к исследованию процессов и явлений. Общенаучные и специфические методы. Основные школы и направления современной макроэкономической теории. Основные типы макроэкономических показателей.

Тема 2. Цели и инструменты макроэкономической политики

Система национальных счетов (СНС). Основные показатели развития общественного производства. Валовой национальный продукт и способы его измерения. Добавленная стоимость. Структура ВВП по доходам и по расходам. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП.

Тема 3. Система макроэкономических взаимосвязей в национальной экономике

Кругооборот доходов и расходов в частном секторе национальной экономики. Модель кругооборота доходов и расходов в открытой экономике. Роль государства и внешнеэкономической системы в модели кругооборота. Основные макроэкономические тождества и их значение для макроэкономического анализа.

Тема 4. Рынок товаров и услуг

Рынок товаров и услуг в системе национальных рынков и его взаимосвязь с рынком финансовых активов и рынком труда.

Совокупный спрос (AD, aggregated demand) и его структура. Кривая AD. Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса.

Совокупное предложение (AS – aggregated supply). Анализ кривой AS. Факторы, влияющие на величину совокупного предложения.

Краткосрочное и долгосрочное макроэкономическое равновесие в модели AD-AS. Реакция макроэкономических субъектов на нарушение равновесия. Механизм приспособления к сдвигам AD в краткосрочном и долгосрочном периодах. Эффект «храповика». Макроэкономические последствия сдвига краткосрочной кривой AS.

Тема 5. Потребление. Сбережения. Инвестиции. Теория мультипликатора-акселератора

Потребление. График потребления. Факторы, влияющие на потребление. Средняя склонность к потреблению. Предельная склонность к потреблению.

Сбережения. График сбережений. Факторы, влияющие на сбережения. Средняя склонность к сбережению. Предельная склонность к сбережению.

Инвестиции. Влияние инвестиционных расходов на функционирование национальной экономики. Виды инвестиций. Кривая инвестиционного спроса. Факторы, влияющие на величину спроса на инвестиции. Мультипликатор инвестиций. Теория акселератора.

Тема 6. Макроэкономическая нестабильность. Циклическое развитие экономики. Занятость и безработица. Инфляция

Сущность циклического развития. Понятие цикла, Фазы и тренды цикла. Причины цикличности. Виды циклов. Критерии классификации и виды макроэкономических показателей. Краткосрочные экономические циклы. Большие циклы конъюнктуры Н. Д. Кондратьева. Количественная и качественная характеристика длинноволновых колебаний.

Воздействие государства на экономический цикл. Модификация циклов и кризиса во второй половине XX века. Особенности циклического развития индустриальных стран в 70-90-е годы. Деформация цикла в условиях дефицитной экономики. Экономический кризис 2008 г.

Антикризисные и стабилизационные программы.

Концепции занятости населения. Уровень занятости трудовых ресурсов. Безработица и ее виды. Естественный уровень безработицы.

Рыночный механизм высвобождения и перераспределения рабочей силы. Рынок труда, его особенности и функции. Цена труда.

Человеческий капитал.

Инфляция: причины, сущность и виды. Инфляция спроса и инфляция предложения. Открытая и подавленная инфляция. Гиперинфляция.

Социально-экономические последствия инфляции. Безработица и инфляция. Кривая Филипса. Влияние инфляционных процессов на уровень жизни населения, перераспределения национального дохода, объем национального продукта. Антиинфляционная политика.

Тема 7. Современные проблемы экономического роста

Понятие экономического роста. Основные способы измерения экономического роста, оценка показателей. Цели, эффективность, качество и социальная направленность долговременного экономического роста. Противоречие между темпами экономического роста и его качественными результатами.

Прямые и косвенные факторы экономического роста.

Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. Инновационный и инерционный типы. Модели экономического роста.

Глобальные тенденции экономического роста, переход от количественного увеличения масштабов производства к ресурсосберегающему росту экономики. Экологические и интеллектуальные проблемы увеличения производственных результатов.

Повышение эффективности и качества экономического роста России.

Тема 8. Денежно-кредитная система и монетарная политика государства. Рынок денег и финансовых активов

Понятие денег и их основные характеристики. Альтернативная стоимость денег. Денежный рынок и его отличие от рынка благ. Спрос на деньги: классическая, кейнсианская и монетаристская концепции. Предложение денег. Денежная масса и ее структура. Номинальная и реальная денежная масса. Денежные агрегаты. Пропорции денежной массы, резервные мультипликаторы. Краткосрочная и долгосрочная кривые

предложения денег. Регулирование Центральным банком размеров денежного предложения.

Равновесие денежного рынка и механизм его установления. Реакция субъектов денежного рынка на нарушение равновесия.

Рынок ценных бумаг. Ценные бумаги и их разновидности. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг Фондовая биржа. Проблемы становления и развития рынка финансовых активов в Российской Федерации.

Денежно-кредитная система, ее структура и функции. Классификация и функции банков. Центральный банк, коммерческие банки, другие финансово-кредитные институты. Пассивные и активные операции банков Банковская прибыль. Роль банков в экономике.

Денежно-кредитная политика, ее цели и виды: экспансионистская и рестрикционная, дискреционная и автоматическая.

Кредит: сущность, функции и формы кредита. Роль кредита в развитии экономики. Ссудный процент, его размер и динамика.

Тема 9. Финансовая система и финансовая политика

Финансы общества, их сущность и роль в обеспечении экономического роста. Субъекты финансовых отношений. Основные принципы построения финансовой системы. Финансовая политика.

Государственный бюджет и его роль в распределении и перераспределении национального дохода. Функции бюджета Бюджетная система. Бюджет центрального правительства и бюджеты субъектов федерации, местные бюджеты.

Доходы и расходы бюджета и их структура. Бюджетный дефицит и его виды. Способы финансирования бюджетного дефицита. Профицит бюджета

Налоги как экономическая база и инструмент финансовой политики государства. Классификация налогов по методу взимания и использования. Прямые и косвенные налоги. Кривая Лаффера. Налоговый мультипликатор.

Налоговая система, принципы налогообложения. Налоговый кодекс.

Фискальная политика государства и ее роль в государственном регулировании экономических процессов. Виды фискальной политики. Правительственные расходы и совокупный спрос.

Государственный долг. Внутренний и внешний государственный долг, концепции регулирования и управления.

Тема 10. Совокупные доходы населения и социальная политика государства

Совокупные доходы населения: виды, структура и источники формирования. Номинальный, располагаемый и реальный доход. Функциональное и персональное распределение доходов.

Дифференциация доходов: причины и факторы. Основные причины неравенства доходов. Виды, показатели последствия бедности населения. Кривая Лоренца. Закон Энгеля. Коэффициент Джинни.

Уровень и качество жизни: система показателей их оценки. Социальная политика государства: цели и инструменты. Социальная защита и социальные гарантии Социально-экономическая безопасность.

Тема 11. Мировозьяйственные проблемы в экономической теории. Теории мирового хозяйства

Формирование мирового хозяйства и его современная структура. Международное разделение труда. Интернационализация производительных сил в эпоху НТР. Мировая инфраструктура. Основные формы международных экономических отношений. Глобализация и ее противоречия. Антиглобализм.

Тема 12. Теории внешней торговли

Закон сравнительных преимуществ Д. Рикардо и внешняя торговля. Структура и направления внешней торговли в соответствии с теорией Хекшера-Олина.

Торговая политика и базисная теория таможенных тарифов. Современный протекционизм, Экономические издержки торговых ограничений. Международное регулирование мировой торговли. Особенности внешней торговли России.

Тема 13. Теория платежного баланса и валютных отношений

Платежный баланс и его структура. Дефициты и активы составных счетов платежного баланса. Валютный курс. Спрос и предложение на рынке иностранных валют. Валютные курсы и платежный баланс. Корректировка платежных балансов при гибких и фиксированных курсах. Факторы, определяющие величину и динамику валютных курсов. Теория паритета покупательной способности. Валютная политика и ее инструменты. Механизм валютной интервенции.

Международная валютная система и этапы ее развития. Золотой стандарт. Проблемы и противоречия Бреттон-вудской валютной системы. Система управляемых плавающих валютных курсов и перспективы развития международной валютной системы.

Тема 14. Теория международного движения капиталов и рабочей силы

Международное движение капитала, его причины, механизм и последствия. Иностраные инвестиции: прямые и портфельные. Конкуренция на глобальном рынке капитала.

Международное движение капитала и мировой кризис задолженности. Многонациональные корпорации и транснациональные корпорации: их роль в глобальной экономике.

Иностраные инвестиции в России. Утечка капиталов из России. Транснационализация российского капитала.

Международная трудовая миграция: сущность, причины, экономические и социальные последствия Место и роль России.

Тема 15. Теоретические проблемы международной интеграции

Интернационализация хозяйственной жизни и интеграция производства. Два уровня международной интеграции. Роль институциональной формы международной интеграции. Интеграция как объективный процесс и политика интеграции. Международная интеграция и конфликт «нация-корпорация-сообщество».

Европейское экономическое сообщество (ЕС) и его эволюция. Таможенный союз, экономический союз, валютный союз Европейский союз: его цели и достижения. Перспективы развития отношений России с ЕС.

3. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения								
	Очное обучение			Очно-заочное обучение			Заочное обучение		
	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа
Раздел 1. История экономических учений									
1. Введение, основные этапы развития экономической мысли. Экономическая мысль древнего Востока.	4	-	10	2		42	0,5	-	
2. Меркантилизм как первая школа политической экономии	4	-		2			0,5	-	
3. Зарождение и основные этапы становления	4	-		2			0,5	-	

классической политической экономии									
4.Экономическое учение А. Смита	6	-		2			0,5	-	
5.Развитие и завершение классической политической экономии в постмануфактурный период	4	-		2			0,5	-	
6.Экономический романтизм. Экономические взгляды социалистов-утопистов. Немецкая историческая школа.	4	-		2			0,5	-	
7.Экономическая теория К. Маркса	6	-		3			0,5	-	
8.Возникновение и эволюция неоклассического направления	4	-		2			0,5	-	
9.Кейнсианство	6	-		3			1	-	
10.Современный либерализм и неоклассические теории	6	-		3			1	-	
11.Социально-институциональное направление в современной экономической теории	6	-		3			1	-	
12.Экономическая мысль в России	6	-		3			1	-	
Всего:	60	-	10	29		42	8	-	62
	60			29			8		
<i>Консультации:</i>		2			2			2	
ИТОГО:									
Раздел 2. Экономическая теория (макрэкономика)									
1. Введение в макроэкономику.	2	-	10	1	-	42	0,5	-	62
2.Цели и инструменты макроэкономической политики	4	-		1	-		0,5	-	
3.Система макроэкономических взаимосвязей в национальной экономике	4	-		1	-		0,5	-	
4.Рынок товаров и услуг	6	-		1	-		1	-	
5.Потребление. Сбережения. Инвестиции. Теория мультипликатора-акселератора	4	-		1	-		0,5	-	
6.Макроэкономическая нестабильность. Циклическое развитие экономики. Занятость и безработица. Инфляция	4	-		1	-		0,5	-	
7.Современные проблемы экономического роста	4	-		1	-		0,5	-	
8.Денежно-кредитная система и монетарная политика государства. Рынок денег и финансовых активов.	4	-		1	-		0,5	-	
9.Финансовая система и финансовая политика	4	-		1	-		0,5	-	

10.Совокупные доходы населения и социальная политика государства	4	-		1	-		0,5	-	
11.Мирохозяйственные проблемы в экономической теории. Теории мирового хозяйства	4	-		2	-		0,5	-	
12.Теории внешней торговли.	4	-		1	-		0,5	-	
13.Теория платежного баланса и валютных отношений	4	-		2	-		0,5	-	
14.Теория международного движения капиталов и рабочей силы	4	-		2	-		0,5	-	
15.Теоретические проблемы международной интеграции	4	-		1	-		0,5	-	
Всего:	60	-	10	29	-	42		-	62
	60			29			8		
Консультации:	4			2			4		
ИТОГО:	120			58			16		
ИТОГО по всему курсу:	144		20	144		84	144		124

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к зачету:

Раздел 1. История экономических учений

1. Предмет и методология истории экономических учений. Основные этапы развития экономической науки.

2. Экономические учения древнего Востока.

3. Развитие экономической мысли Античного мира и Средневековья.

4. Меркантилизм как система экономических взглядов. Ранний и поздний меркантилизм: общие черты и различия.

5. Предпосылки возникновения классической школы. Классическая школа: общие признаки и этапы развития.

6. Экономические воззрения У. Петти и П. Буагильбера.

7. Школа физиократов. Экономические воззрения Ф. Кенэ и А. Тюрго.

8. Экономическое учение А. Смита: общая характеристика. Теория стоимости А.Смита.

9. Концепция «экономического человека» и «невидимой руки». Догма Смита. Теория налогообложения и роль государства. Идеи А.Смита как базис экономического либерализма.
10. Д. Риккардо – экономист эпохи промышленной революции. Экономические взгляды Д. Риккардо: анализ стоимости и цены, теория распределения доходов. Закон сравнительных преимуществ в международной торговле.
11. Экономические взгляды Ж. Б. Сэя: закон рынков, теория трех факторов производства.
12. Т. Р. Мальтус и его теория народонаселения.
13. Завершение классической политической экономии. Экономическое учение Д. С. Милля.
14. Экономическое учение К. Маркса. Теория стоимости и прибавочной стоимости, теория воспроизводства, теория денег, теория народонаселения.
15. Экономический романтизм Ш. Л. С. де Сисмонди. Экономическая доктрина П. Прудона.
16. Основные этапы и исторические предпосылки становления утопического социализма. Взгляды А. де Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна.
17. Историческая школа.
18. Маржинальная революция: содержание и основные этапы.
19. Первый этап маржинальной революции. Австрийская школа. К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер
20. Маржинализм. Лозаннская школа Л. Вальрас, В. Парето.
21. Завершение маржинальной революции и формирование неоклассической школы. Экономическое учение С. Джевонса и А. Маршалла.
22. Маржинализм. Англо-американская школа. Теория предельной производительности Дж. Б. Кларка.
23. Кейнсианство: причины возникновения и основные идеи. Теория эффективного спроса, эффект мультипликатора. Неокейнсианство. Эволюция кейнсианства.
24. Неолиберализм. В. Ойкен, Ф. Хайек.
25. Кризис кейнсианства и возникновение неоконсерватизма.
26. Современный монетаризм. Экономические взгляды М. Фридмена.
27. Теория рациональных ожиданий.
28. Ранний институционализм.
29. Неоинституционализм. Экономические концепции Д. Гелбрейта и Р. Коуза. Теория общественного выбора Дж. Бьюкенена.
30. Развитие экономической мысли в России (конец 19 – начало 20вв.) Экономические взгляды М. И. Туган-Барановского, А. В.Чаянова.
31. В. И. Ленин об империализме и развитии социализма. Теория «длинных волн» Н. Д. Кондратьева.
32. Разработки Е. Е Слуцкого, Л. В. Канторовича, В. В Леонтьева.
33. Теоретические проблемы переходной экономики.

Вопросы к экзамену:

Раздел 2. Экономическая теория (макроэкономика)

1. Предмет и метод макроэкономики.
2. ВВП и методы его исчисления.
3. Внп и другие показатели национального счетоводства. Номинальный и реальный ВВП.
4. Модель народнохозяйственного кругооборота доходов и расходов. Основные макроэкономические тождества.
5. Совокупный спрос (АД) и его структура. Кривая совокупного спроса. Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса.

6. Совокупное предложение (AS). Кривая совокупного предложения. Факторы совокупного предложения.
7. Рынок благ. Равновесие на рынке благ. Реакция экономической системы на нарушение равновесия на рынке благ. Эффект храповика.
8. Потребление и сбережения. График потребления и сбережений. MPC, MPS, APC, APS.
9. Инвестиции и их функциональное значение. Виды инвестиций. Факторы, влияющие на величину спроса на инвестиции. Мультипликатор инвестиций.
10. Теория экономического цикла. Понятие экономического цикла, причины цикличности. Фаза цикла, виды циклов. Особенности современных экономических кризисов.
11. Труд как ресурс рыночной экономики. Схема занятости населения. Занятость и безработица.
12. Рынок труда. Классическая и кейнсианская концепции занятости. Причины существования устойчивой безработицы
13. Экономические и социальные последствия безработицы. Государственная политика занятости Человеческий капитал.
14. Инфляция: сущность, причины и виды. Инфляция спроса и инфляция предложения.
15. Социальные и экономические последствия инфляции. Кривая Филипса. Антиинфляционная политика.
16. Экономический рост: сущность, факторы, типы. Последствия экономического роста.
17. Глобальные тенденции экономического роста.
18. Рынок денег и его отличие от рынка товаров. Деньги: сущность и функции. Ликвидность денег. Денежная масса и ее измерение. Структура денежной массы.
19. Предложение денег. Основные инструменты регулирования денежной массы. Краткосрочная и долгосрочная кривые предложения денег.
20. Спрос на деньги. Эволюция концепций спроса на деньги.
21. Равновесие на рынке денег. «Дорогие» и «дешевые» деньги.
22. Ценные бумаги: сущность, виды. Рынок ценных бумаг.
23. Банки и их классификация. Роль и функции банков. Пассивные и активные операции банков. Банковская прибыль.
24. Денежно-кредитная политика. Кредит и его роль в становлении рыночных отношений. Формы кредита...
25. Финансовая система и ее структура. Финансы их сущность и роль в экономике.
26. Государственный бюджет и государственный долг.
27. Фискальная политика: виды и цели фискальной политики.
28. Социально-экономическая сущность налогов. Принципы и формы налогообложения. Кривая Лаффера.
29. Социальная политика государства: содержание и цели. Виды и источники доходов. Кривая Лоренца.
30. Мировое хозяйство и его структура.
31. Теории внешней торговли. Торговая политика. Современный протекционизм. Особенности внешней торговли России.
32. Платежный баланс и его структура. Валютные курсы. Паритет покупательной способности.
33. Международная валютная система и этапы ее развития.
34. Международное движение капитала, его причины, механизм и последствия.
35. Международная трудовая миграция
36. Проблемы международной интеграции. Европейское экономическое сообщество, его эволюция и проблемы.

Рабочим учебным планом по данной дисциплине предусмотрены контрольная и курсовая работы, которые выполняются соответственно во II и в III семестрах студентами очной формы обучения и в III и IV семестрах студентами очно-заочной и заочной форм обучения.

Письменные работы выполняются студентами с целью закрепления полученных знаний по предмету «Экономическая теория и история экономических учений» и развития навыков работы с литературой.

Темы контрольных и курсовых работ и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание на курсовую работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

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

Раздел 1. История экономических учений

Основная литература:

1. Бартенев, С. А. История экономических учений: учебник / С. А. Бартенев. – М.: Магистр: Инфра-М, 2013. – 476 с.
2. Гловели, Г. Д. История экономических учений: Учеб. пособие для бакалавров / Г. Д. Гловели. – М.: Юрайт, 2013. – 778 с.
3. Рассел, Джесси. История экономических учений / Джесси Рассел. – М.: Книга по требованию, 2012. – 250 с.
4. Синельник, Л. В. История экономических учений: учебное пособие / Л. Синельник. – М.: КноРус, 2012. – 288 с.
5. Ядгаров, Я. С. История экономических учений: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим и управленческим специальностям / Я. С. Ядгаров. – М.: Инфра-М, 2011. – 478 с.

Дополнительная литература:

1. История экономических учений: Учебник. – М.: Высшая школа, 2013. – 560 с.
2. История экономических учений: учеб. для бакалавров / под ред. А. К. Голикова, Б. А. Исаева. – СПб.: Питер, 2012. – 430 с
3. История экономических учений / Под редакцией Квасова А. С. М. – М.: Юнити-Дана, 2011. – 496 с.
4. Носова, С. С. Экономическая теория: Дистанционное обучение: Учеб. пособие / С. С. Носова. – М.: КНОРУС, 2013. – 254 с.
5. Титова, Н. Е. История экономических учений / Н. Титова. – М.: Владос, 2013. – 288 с.
6. Холопов, А. В. История экономических учений / А.В. Холопов. – М.: Рид Групп, 2011. – 464 с.

Раздел 2. Экономическая теория (макрэкономика)

Основная литература:

1. Агапова, Т.А. Макрэкономика: Учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина. – М.: МФПУ Синергия, 2013. – 560 с.
2. Аносова, А.В. Макрэкономика: Сборник задач и упражнений: Практическое пособие / А.В. Аносова, И.А. Ким; [Под ред. С.Ф. Серегина]. – М.: Юрайт, 2013. – 154 с.
3. Мэнкью, Н.Г. Макрэкономика / Н.Г. Мэнкью, М. Тейлор; пер. с англ. А.П. Смольский. – СПб.: Питер, 2013. – 560 с.

4. Тарасевич, Л.С. Макроэкономика: Учебник для бакалавров / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский. – М.: Юрайт, 2013. – 686 с.

Дополнительная литература:

1. Аносова, А.В. Макроэкономика: Учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина. – М.: Юрайт, 2013. – 521 с.

2. Антипина, О. Н. Макроэкономика: Учебник / О. Н. Антипина, Н. А. Миклашевская. – М.: ДиС, 2012. – 496 с.

3. Басовский, Л. Е. Макроэкономика: Учебник / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 202 с.

4. Бродский, Б. Е. Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций / Б.Е. Бродский. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2012. – 336 с.

5. Васильев, В. П. Макроэкономика: Учебное пособие / В. П. Васильев, Ю. А. Холоденко. – М.: ДиС, 2012. – 208 с.

6. Воронин, А. тЮ. Макроэкономика – I: Учебное пособие / А. Ю. Воронин. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 110 с.

7. Гусейнов, Р.М. Макроэкономика: Учебное пособие для бакалавров / Р.М. Гусейнов, В. А. Семенихина. – М.: Омега-Л, 2014. – 254 с.

8. Даниленко, Л. Н. Экономическая теория: Курс лекций по микро- и макроэкономике: Учебное пособие / Л. Н. Даниленко. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 576 с.

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

1. Официальный сайт журнала «Вопросы экономики». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vopreco.ru> (дата обращения: 28.02.2016).

2. Официальный сайт журнала «Российский экономический журнал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.re-j.ru> (дата обращения: 28.02.2016).

3. Официальный сайт журнала «Экономические науки». [Электронный ресурс]. URL: <http://ecsn.ru> (дата обращения: 28.02.2016).

4. Официальный сайт газеты «Ведомости». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vedomosti.ru/spb/> (дата обращения: 28.02.2016).

5. Официальный сайт газеты «Коммерсант». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kommersant.ru/daily> (дата обращения: 28.02.2016).

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gks.ru> (дата обращения: 28.02.2016).

7. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cbr.ru> (дата обращения: 28.02.2016).

8. Официальный сайт Информационного агентства «Росбизнесконсалтинг». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rbc.ru> (дата обращения: 28.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Экономическая теория и история экономических учений» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников лекционных материалов.

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

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

1. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе обучения.

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

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.

3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Авторы-составители:

Дорогостайский Виктор Густавович, доцент, канд. экон. наук
Олейникова Алла Павловна, доцент, канд. экон. наук

Рецензент:

Сундстрем Лев Геннадьевич, профессор, канд. искусствоведения

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
10.05.2016, протокол № 7

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
01.07.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/48

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Экономика культуры
Трудоемкость дисциплины	7 зачетных единиц / 252 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5);

способностью определять оценку постановочной сложности спектакля (проекта) и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска, определять источники финансирования, принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов, определять различные варианты маркетинговой стратегии в зависимости от характера проекта (ПСК-5.4).

Студент, освоивший курс «Экономика культуры», должен:

- знать теоретические основы функционирования рыночной экономики
- знать теоретические основы государственного регулирования экономики и особенности экономической политики российского государств;
- уметь применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики;
- уметь принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;
- уметь использовать принципы, законы и модели экономической теории для анализа развития экономики страны и экономики культуры;
- владеть навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
- владеть экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства;
- владеть культурой мышления.

3. Цель курса

Целью освоения курса «Экономика культуры» является воспитание грамотного образованного специалиста – менеджера организации исполнительских искусств, понимающего как общие закономерности развития экономики, так и специфику экономических отношений в отраслях культуры и искусства.

4. Задачи курса

Одной из важнейших задач курса является знакомство студентов с основами экономической теории культурной деятельности, позволяющими понять роль культуры в развитии цивилизованного общества, обязанности государства по ее поддержке, обосновать пути и методы такой поддержки. Кроме того, студенты должны получить представление об отраслевой специфике культуры, связанной с особенностями экономического функционирования различных субъектов культурной деятельности, использования организациями культуры всех видов ресурсов: трудовых, финансовых, материальных.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение данного курса является важным для профессиональной подготовки выпускника. Особую важность приобретает изучение этого курса в условиях перехода народного хозяйства России в целом, и сферы культуры в частности, к рыночной экономике. Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения таких дисциплин как «Основы экономики», «Экономическая теория и история экономических учений», «История», «Философия», «Иностранный язык» (преимущественно английский).

Кроме того, знание места культуры в рыночной системе отношений, понимание особенностей ее взаимодействия с разными видами рынков, знакомство с имущественными и трудовыми отношениями в этой сфере, с особенностями ее финансирования и налогообложения готовит студентов к изучению ряда курсов цикла специальных дисциплин, таких как: «Менеджмент в сфере культуры», «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности», «Управление персоналом», «Основы бухгалтерского учета» и др.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	3 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	2	6	2 / 72	Зачет с оценкой Курсовая работа
	4 семестр: 4 x 14 нед. = 56 часов.	2	122	5 / 180	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 120 час.	4	128	7 / 252	
Очно-заочная	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	76	3 / 108	Зачет с оценкой Курсовая работа
	6 семестр: 2 x 11 нед. = 22 часа.	2	120	4 / 144	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 54 час.	2	196	7 / 252	
Заочная	4 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	5 семестр: 10 часов.	2	96	3 / 108	Зачет с оценкой Курсовая работа
	6 семестр: 10 часов.	2	96	3 / 108	Экзамен

				Курсовая работа
Всего: 24 час.	4	224	7 / 252	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

Раздел 1. Основы теории экономики культуры

Раздел 2. Экономика объектов культуры

2. Темы дисциплины и их содержание

Раздел 1. Основы теории экономики культуры

Тема 1. Введение

Место экономики культуры в системе экономических наук. Связь между культурой и «провалами рынка». С чем связано «рождение» науки – экономика культуры. Западная экономическая мысль и экономика культуры. История становления экономики культуры в России. В чем заключается связь и взаимовлияние между экономикой и культурой. Содержание, направления развития и методы экономики культуры.

Тема 2. Основы рыночной экономики и экономическая роль государства

Виды потребностей и источники их удовлетворения. Ранжирование потребностей и кривые безразличия. Дисконт. Оптимальное распределение времени жизни между различными видами деятельности и досуга. Альтернативные издержки трудовой деятельности. Обмен и общественное разделение труда. Контрактная кривая и выгоды обмена. Меновое хозяйство, основанное на разделении труда. Окольная трудоемкость.

Государство как экономический субъект. Задачи государства.

Тема 3. Структура отрасли и субъекты культурной деятельности

Понятие культуры и виды ценностей, которые культура генерирует в обществе. Роль культуры в общественном развитии. Культурный контекст экономики. Индивидуализм и коллективизм. Условия причисления деятельности к области культуры. Культурные блага и их особенности. Производственный цикл в культуре и его этапы. Градации областей культурной деятельности по статистике ЮНЕСКО.

Тема 4. Теория общественных благ

Понятие общественных благ. Дефиниции общественных благ. Основные свойства общественных благ. Проблема безбилетника и пути ее решения. Альтернативные механизмы компенсации издержек производства: а) экономические и институциональные формы государственного принуждения; б) специальные мероприятия, направленные на преодоление неисключаемости индивидуумов из процесса потребления конкретного блага; в) формирование социальных установок и норм поведения. Теорема Р. Коуза о преодолении свойства неисключаемости в потреблении. Конституционная теория Джеймса Бьюкенена и «вуаль неведения» Ролза.

Тема 5. Спрос, предложение, равновесие

Особенности формирования спроса на общественное благо. Построение кривой спроса на общественное благо и ее отличие от кривой спроса на частное благо. Инверсия цен и объемов. Кривая предложения общественного блага. Равновесие Линдаля. Цена равновесия. Эффективность по Парето.

Деление общественных благ на социальные и коммунальные. Особенности результатов потребления. Два качественно разных эффекта потребления.

Тема 6. Мериторные товары. Экономическая социодинамика

Дискуссия вокруг мериторики. Четыре базовых типа специфических потребностей общества. 1) Патологические случаи. 2) «Слабоволие Одиссея». 3) Потребность в

натуральном перераспределении благ. 4) Коллективные потребности, присущие обществу как таковому.

Концепция опекаемых благ. Экономическая социодинамика как альтернативная теория культурной деятельности. Социодинамическая классификация товаров. Типология культурных благ: частные, смешанные и социальные блага. Эффекты потребления; индивидуальный и социальный.

Культурная традиция и «эффект колеи». Path dependence.

Тема 7. Особенности функционирования сферы культуры в России

Виды организаций культуры и их правовой статус. Развитие сети организаций культуры разных видов. Особенности организационно-правовых форм организаций культуры. Некоммерческие организации и их роль в развитии культуры. Негосударственные некоммерческие организации и их деятельность как залог культурного плюрализма – важнейшей составляющей гражданского общества. Коммерческий сектор в культуре. Налоговые льготы для НКО культуры.

Тема 8. Экономический потенциал культуры в России

Структура Министерства культуры РФ и направления его деятельности. Отечественная сеть учреждений культуры и искусства по направлениям культурной деятельности; численность работников, заработная плата, поступление финансовых средств в учреждения культуры в разрезе федерального и местного ведения

Тема 9. Ресурсный потенциал сферы культуры

Ресурсы потребления сферы культуры. Ресурсы производства: трудовые, материальные, финансовые, природные. Иные ресурсы сферы культуры: интеллектуальные, творческие, временные, правовые, пространственные (специфика места), управленческие. Специфические особенности ресурсов в сфере культуры. Характер труда и особенности трудовых ресурсов. Классификационные группы персонала. Формы, системы и основные принципы организации оплаты труда.

Спрос населения на культурные блага: факторы и проблемы его формирования. Спрос органов управления культурой на культурную продукцию и его особенности. Влияние культурного капитала на развитие спроса на культурные блага. Борьба за свободное время потребителя.

Тема 10. Основные фонды организаций культуры. Издержки предприятий культуры и искусства. Конкуренция в сфере культуры

Понятие основных фондов, классификация и особенности использования. Специфика материальных ресурсов сферы культуры и отличие от ресурсов других отраслей.

Понятие издержек производства. Виды издержек производства: бухгалтерские и экономические, постоянные и переменные, смешанные; прямые и косвенные; регулируемые и нерегулируемые. Факторы, влияющие на издержки в сфере культуры. Динамика затрат в сфере культуры.

Конкуренция и ее виды. Рынок культурных продуктов и его особенности. Участники рыночных отношений и степень их влияния на цену. Условия входа на рынок. Модели конкуренции на рынке культуры.

Раздел 2. Экономика объектов культуры

Тема 1. Экономика культуры – отраслевой аспект

Система экономики отраслей: система отраслей национальной экономики, круг проблем отраслевой экономики. Технологические цепочки и взаимосвязи, экономическая интеграция отраслей. Место экономики культуры в системе отраслей народного хозяйства.

Тема 2. Экономическая и культурная деятельность: проблемы взаимосвязи

Культура в экономических и социальных категориях. Виды культурной деятельности. Функции культуры. Проблема систематизации видов культурной деятельности. Институционализация культурной деятельности, включение культурных институтов в экономическую деятельность общества и государства.

Продукты отрасли культуры: социальный и маркетинговый аспект.

Тема 3. Структура отрасли и субъекты культурной деятельности

Роль культурных услуг в современной экономике. Структура отрасли: типология видов организаций и деятельности. Проблемы статистического учёта и сбора информации. Анализ спроса на услуги отрасли культуры.

Тема 4. Основные показатели ключевых отраслей культуры

Количество организаций культуры, их отраслевая и географическая структура. Объём предложения рынка культурных услуг. Показатели выпуска ключевых отраслей: театр, цирк, кино, библиотечное дело, издательское дело, парки, музеи, архивы, дополнительное образование, профессиональное образование, научно-исследовательская работа, объекты культурного наследия.

Тема 5. Структура затрат и уровень цен

Виды и структура затрат. Соотношения постоянных-переменных и прямых-накладных затрат. Классификация затрат по экономическому содержанию. Типовые соотношения затрат в различных отраслях культуры. Функции цены в отраслях культуры. Структура затрат и ценовые решения.

Тема 6. Система подготовки и уровень доходов работников культуры

Проблема измерения уровня доходов работников культуры. Мотивационные модели в культуре. Методы оценки уровня доходов. Рынок труда и система подготовки специалистов.

Тема 7. Государственная культурная политика и модели поддержки культуры

Понятие культурной политики. Виды культурной политики. Взаимосвязь политики, формы управления и поддержки культуры. Мировые модели финансирования культуры. Типология по роли государства в процессе финансирования культуры. Государство - «Вдохновитель». Государство - «Патрон». Государство - «Архитектор» и Государство - «Инженер».

Тема 8. Государственное управление сферой культуры

Инфраструктура отрасли. Государство как важнейший рыночный игрок и гарант поддержки культуры. Система управления и органы культуры. Основные направления работы органов управления: концепции, планы, программы.

Тема 9. Государственное финансирование организаций культуры

Источники финансовых ресурсов культуры. Объективность внешнего финансирования культуры – Закон Бомола-Боуэна. Изменение системы финансирования организаций культуры России в 1980-ые – 2010-ые годы. Государственные расходы на культуру. Бюджетное финансирование – основа государственных гарантий сохранения и развития культуры. Порядок и формы финансирования культурной деятельности. Бюджетное финансирование государственных и муниципальных учреждений культуры. Проектное финансирование культурной деятельности. Финансирование культуры в рамках федеральных и региональных целевых программ.

Объём государственного финансирования.

Тема 10. Внебюджетные источники финансовых ресурсов культуры

Доходы от реализации культурных благ и дополнительных услуг населению. Донорская поддержка культурной деятельности. Фандрейзинг. Коммерческий сектор культуры России.

Тема 11. Налоговое регулирование в культуре

Направления налогового регулирования в культуре. Налогообложение организаций культуры. Налогообложение «доноров». Налогообложение работников культуры и деятелей искусства. Изменение налоговой политики российского государства по отношению к культуре во второй половине 1990-ых годов. Налоговый протекционизм как важнейший элемент культурной политики демократического общества.

3. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения								
	Очная			Очно-заочная			Заочная		
	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.
Раздел 1. Основы теории экономики культуры	40	18	61	15	9	92	7	5	106
Тема 1. Введение	2	-		1	-				
Тема 2. Основы рыночной экономики и экономическая роль государства	4	-		2	-				
Тема 3. Структура отрасли и субъекты культурной деятельности	6	-		2	-				
Тема 4. Теория общественных благ	4			1					
Тема 5. Спрос, предложение, равновесие	4	4,5		2	3				
Тема 6. Мериторные товары. Экономическая социодинамика	4	-		1	-				
Тема 7. Особенности функционирования сферы культуры в России	4	4,5		2	-				
Тема 8. Экономический потенциал культуры в России	4	-		1	3				
Тема 9. Ресурсный потенциал сферы культуры	4	4,5		1	-				
Тема 10. Основные фонды организаций культуры. Издержки предприятий культуры и искусства. Конкуренция в сфере культуры	4	4,5		2	3				
Раздел 2. Экономика объектов культуры	44	18	67	20	10	104	7	5	118
Тема 1. Экономика культуры – отраслевой аспект	2	-		1	-				
Тема 2. Экономическая и культурная деятельность: проблемы взаимосвязи	4	-		2	-				
Тема 3. Структура отрасли и субъекты культурной деятельности	4	3		2	-				
Тема 4. Основные показатели ключевых отраслей культуры	4	3		1	-				
Тема 5. Структура затрат и уровень цен	4	-		2	-				
Тема 6. Система подготовки и уровень доходов работников культуры	4	3		2	-				
Тема 7. Государственная культурная политика и модели поддержки культуры	6	3		2	1,5				

Тема 8. Государственное управление сферой культуры	4	-		2	1,5				
Тема 9. Государственное финансирование организаций культуры	4	3		2	3				
Тема 10. Внебюджетные источники финансовых ресурсов культуры	4	3		2	4				
Тема 11. Налоговое регулирование в культуре	4	-		2	-				
Всего:	84	36	128	35	19	196	14	10	224
	120			54			24		
Консультации:	4			2			4		
ИТОГО:	252			252			252		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Учебным планом по данной дисциплине для студентов всех форм обучения предусмотрены курсовые работы, которые выполняются в III и в IV семестрах студентами очной формы обучения и в V и в VI семестрах студентами очно-заочной и заочной форм обучения.

Курсовая работа выполняется студентами с целью закрепления полученных знаний по предмету «Экономика культуры», развития навыков работы с литературой, а также выработки подхода к решению некоторых теоретических и практических вопросов с учетом использования опыта работы или прохождения практик в организациях исполнительских искусств.

Темы курсовых работ и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание на курсовую работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Роль государства в смешанной экономике.
2. Общая характеристика теории общественных товаров.
3. Особенности результатов потребления культурных благ.
4. Основы мериторики. Мериторика и социальный интерес.
5. Принципы экономической социодинамики.
6. Культурные блага и социальные интересы.
7. Место экономики культуры в системе экономических наук.
8. Особенности становления и развития экономики культуры в России.
9. Сущность экономики культуры.

10. Особенности факторных рынков в сфере культуры: рынка труда, рынка капитала, отношений собственности.
11. Виды культурной деятельности. Структура управления и органы культуры.
12. Виды организаций культуры и их правовой статус.
13. Некоммерческие организации и их роль в развитии культуры.
14. Признаки дифференциации организационно-правовых форм некоммерческих организаций.
15. Устав, учредительный договор и договор с учредителем как важнейшие документы, регламентирующие деятельность организаций культуры России.
16. Принципы, формы и системы оплаты труда в культуре.
17. Полномочия органов власти в вопросах оплаты труда.
18. Источники финансовых ресурсов культуры.
19. Конкуренция в сфере культуры.

Вопросы к экзамену:

1. Объективность внешнего финансирования культуры.
2. Мировые модели финансирования культуры. Роль государства в процессе финансирования культуры.
3. Изменение системы финансирования организаций культуры России в 1980-ые – 1990-ые годы.
4. Порядок и формы финансирования культурной деятельности. Бюджетное финансирование государственных и муниципальных учреждений культуры.
5. Проектное финансирование культурной деятельности.
6. Финансирование культуры в рамках федеральных и региональных целевых программ.
7. Внебюджетные источники финансовых ресурсов культуры.
8. Доходы от реализации культурных благ и дополнительных услуг населению.
9. Донорская поддержка культурной деятельности. Фандрейзинг.
10. Коммерческий сектор культуры России.
11. Основные недостатки системы финансирования культуры России на современном этапе. Возможные пути их преодоления.
12. Направления налогового регулирования в культуре.
13. Налогообложение организаций культуры.
14. Налогообложение «доноров».
15. Налогообложение работников культуры и деятелей искусства.
16. Изменение налоговой политики российского государства по отношению к культуре во второй половине 1990-ых годов.
17. Основные проблемы налогообложения организаций культуры на современном этапе.
18. Налоговый протекционизм как важнейший элемент культурной политики демократического общества.

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

Основная литература:

1. Экономика культуры: учебник / Р. С. Гринберг, и др., Гос. ин-т искусствознания; Отв. ред. А. Я. Рубинштейн. – М.: Слово, 2005. – 608 с
2. Ваганова, Н.К., Дымникова, А.И. Предпринимательство в культуре. – СПб: СПГУЭФ, 2002. – 93 с.
3. Востряков, Л.Е. Государственная культурная политика: Понятие и модели: Монография – СПб. : Изд-во СЗИ РАНХиГС, 2011. – 168 с.

4. Дымникова, А.И. Управление культурой в рыночной экономике. – СПб: СПбУЭиФ, 2000. – 326 с.
5. Дымникова, А.И. Иксанов, А.Г. Ресурсное обеспечение учреждений культуры в условиях рыночной экономики. – М.: Театралис, 2008. – 188 с.
6. Налоги и налоговая система Российской Федерации: Учебное пособие / Под ред. Б. Х. Алиева, Х. М. Мусаевой. – М.: Юнити-Дана, 2014. – 439 с.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации.
8. Федеральный Закон «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ.
9. Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября 1992 г. N 3612-1.
10. Федеральный Закон «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ.
11. Федеральный Закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 г. № 175-ФЗ.
12. ФЗ «Об общественных объединениях»// Собрание законодательства РФ. № 21. М., 1995. Ст. 1930.
13. ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ.
14. ФЗ «О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания в РФ» от 01.12.1995 N 191-ФЗ.
15. ФЗ «О государственной поддержке кинематографии в РФ» от 22 августа 1996 г. N 126-ФЗ.

Дополнительная литература:

1. Дымникова, А.И. Состояние третьего сектора культуры в Санкт-Петербурге на примере анализа деятельности организаций, занимающихся театральным делом // Негосударственные некоммерческие организации в Санкт-Петербурге: Информационно-аналитический отчет. – СПб: ЦРНО, 2004. – С. 58-64.
2. Игнатьева, Е.Л. Экономика культуры: Учебное пособие. – М.: «ГИТИС», 2004.
3. Кондраков, Н.П., Кондраков, И.Н. Налоги и налогообложение в схемах и таблицах: Учебное пособие / Н. П. Кондраков, И. Н. Кондраков. – М.: Проспект, 2014. – 217 с.
4. Культура и будущее России: Новый взгляд: Доклад председателя Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры А. А. Калягина // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2008. – № 2. – С. 75-97.
5. Культурная политика и культурный менеджмент: Кол. монография. СПГАТИ. – СПб: Экстрапринт, 2003. – 124 с.
6. Культурная политика в Европе: Выбор стратегии и ориентиры: Сб. материалов. – М.: Либерия, 2002. – 240 с.
7. Культурный туризм в Санкт-Петербурге: Настоящее и будущее: Сб. научных статей. – СПб: Левша, 2003. – 76 с.
8. Экономические основы культурной деятельности: Индивидуальные предпочтения и общественный интерес / Под общей ред. А. Я. Рубинштейна; Гос. институт искусствознания. В 3-х т. – Т 2. Экономическая политика в сфере культуры: Новый век – новый взгляд. – СПб: Алатейя, 2002. – 448 с.
9. Художественная жизнь современного общества. В 4 т. – Т.3: Искусство в контексте социальной экономики / Ред. А. Я. Рубинштейн; РАН, Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры РФ. – СПб: Дмитрий Буланин, 1998. – 352 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 14.03.2016).
2. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 14.03.2016).
3. Налоговые изменения с 2015 года: Сайт GAAP. [Электронный ресурс]. URL: http://gaap.ru/articles/Nalogovye_izmeneniya_s_2015_goda/ (дата обращения: 14.03.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Экономика культуры» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов – законов, приказов, правил, инструкций.

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

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Свирид Татьяна Вадимовна, ст. преподаватель

Рецензент:
Екатерининская Анна Алексеевна, доцент, канд. искусствоведения

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
01.07.2016, протокол № 9

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
01.07.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/36

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. Организационно-методический раздел

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Производственно-финансовое планирование в организациях культуры
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8);

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5);

способностью руководить творческим коллективом (ПК-6);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений, других творческих работников и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1);

способностью определять оценку постановочной сложности спектакля (проекта) и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска, определять источники финансирования, использовать фандрейзинг как важную составляющую продюсерской деятельности в области исполнительских искусств, принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов, определять различные варианты маркетинговой стратегии в зависимости от характера проекта (ПСК-5.4);

способностью объединять и направлять творческо-производственную деятельность постановочной группы, артистов, менеджеров и технических исполнителей, как на этапе подготовки проекта, так и в процессе проката репертуара, решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса (ПСК-5.5);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Студент, освоивший курс «Производственно-финансовое планирование в организациях культуры», должен:

- знать основы трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах (в кооперации с курсом «Право»);
- знать экономико-математические методы, используемые при продюсировании (в кооперации с курсом «Экономико-математические методы планирования и управления»);
- знать функции продюсера в процессе создания и проката театральной постановки, концертной программы (в кооперации с курсом «Планирование и организация проката репертуара» и «Планирование и организация подготовки новых постановок»);
- знать методы планирования подготовки новых постановок, проката репертуара, производственно-финансовой деятельности организации исполнительских искусств (в кооперации с курсами «Планирование и организация проката репертуара» и «Планирование и организация подготовки новых постановок»);
- уметь анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса (в кооперации с курсами «Анализ творческой и производственно-финансовой деятельности организаций исполнительских искусств» и «Планирование и организация проката репертуара»);
- уметь определять оценку постановочной сложности проекта и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска (в кооперации с курсом «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности»);
- уметь при исполнении обязанностей руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом);
- владеть методами планирования и управления производственно-финансовой деятельностью;
- владеть культурой мышления.

3. Цель курса

Цель данного курса – подготовка грамотного специалиста-продюсера в области исполнительских искусств, понимающего как общие проблемы развития экономики страны и ее отрасли культуры, так и специфику экономических отношений в организациях исполнительских искусств и – шире, – в организациях культуры.

4. Задачи курса

Задачи курса – знакомство студентов с особенностями функционирования организаций культуры в современной социально-экономической ситуации в Российской Федерации. Студенты должны получить представление о современной государственной политике в области управления театральным делом Российской Федерации.

Одной из важнейших задач курса является знакомство студентов с финансовым, ценовым и налоговым механизмами функционирования коммерческих организаций культуры.

Не менее важным является понимание сегодняшнего механизма планирования творческо-производственной деятельности государственных и муниципальных организаций культуры и предполагаемых направлений его реформирования.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение данного курса является важным для профессиональной подготовки студентов. Особая важность возникает в связи с переходом народного хозяйства и сферы культуры к рыночным отношениям.

Кроме того, знание места организаций культуры в рыночной системе отношений, знание особенностей их взаимоотношений с разными типами и видами рынков, знакомство с имущественными и трудовыми отношениями в этой сфере, с особенностями их финансирования и налогообложения может стать для студентов основой к дальнейшему изучению ряда дисциплин, таких, как «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности», «Анализ творческой и производственно-финансовой деятельности организаций исполнительских искусств», «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности», «Управление персоналом» и т.п.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	5 семестр 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет Контрольная работа
	6 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 60 час.	4	44	3 / 108	
Очно-заочная	7 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.		4	1 / 36	Зачет Контрольная работа
	8 семестр: 2 x 11 нед. = 22 часа.	2	48	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 54 час.	2	52	3 / 108	
Заочная	7 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	Зачет Контрольная работа
	8 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 16 час.	2	90	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины и их содержание

Тема 1. Организации исполнительских искусств в современной социально-экономической ситуации в Российской Федерации

Организационно-правовые основы функционирования организаций исполнительских искусств (далее – ОИИ). Коммерческая и некоммерческая отношения в коммерческой и некоммерческой ОИИ.

Цели и виды деятельности. Управление, принципы оплаты труда, налогообложение в некоммерческих ОИИ.

Законодательная база, сформировавшая хозяйственный механизм функционирования ОИИ. Гражданский, Налоговый, Бюджетный, Трудовой кодексы Российской Федерации (далее – РФ).

Закон РФ «Основы законодательства РФ о культуре» от 09.10. 1992 г. № 3612-1 (далее — «Основы»). Использование на практике заложенных в нем принципиальных положений для реализации возможностей вхождения некоммерческих ОИИ в рыночные отношения. Изменения, внесенные в него ФЗ от 22.08. 2004 г. № 122 «О внесении

изменений в законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ...».

Последние законодательные акты.

Характеристика внешней среды функционирования ОИИ.

Тема 2. Государственная политика в области управления театральным делом

Содержание, сущность и принципы административно-командной системы управления театральным делом в СССР.

Социально—экономические тенденции по реформированию государственной политики в период «перестройки» и «постперестройки» в целях совершенствования хозяйственного механизма управления театральным делом.

Хозяйственный механизм управления театральным делом и его составные части: финансовый, ценовой и налоговый механизмы; формы и отношения собственности; планирование (степень хозяйственной самостоятельности); механизм распределения дохода.

Механизм формирования составов (штатных расписаний) работников ОИИ, стимулирование их труда и социальная защита.

Основные этапы изменения хозяйственного механизма управления театральным делом в «перестроечный» и «постперестроечный» периоды.

Хозяйственный механизм в современных условиях функционирования ОИИ.

Тема 3. Финансовый, ценовой и налоговый механизм функционирования некоммерческих ОИИ

Финансирование учредителями текущих затрат из бюджета для государственных и муниципальных ОИИ. Законодательные установки и их реализация в современных условиях.

Государственное целевое финансирование некоммерческих ОИИ. Виды целевых творческих заказов. Реализация рыночной, маркетинговой стратегии в распределении средств на целевые творческие заказы. Необходимость выработки объективного подхода, приоритетов в распределении этих средств.

Финансирование негосударственных некоммерческих ОИИ учредителями. Протекционизм органов государственного управления по отношению к негосударственным ОИИ. Рыночный подход к распределению субсидий.

Финансирование ОИИ публикой. Понятие рынка «публика». Возможные подходы к его сегментации в целях возрастания этого источника финансовых ресурсов. Социально-демографические факторы. Психологический и поведенческий факторы. Выработка критериев мотивации потребления услуг ОИИ в целях формирования зрительской аудитории.

Использование маркетингового инструментария. Продуктовая продвиженческая и ценовая стратегия.

Права ОИИ в области ценообразования. Задачи выработки ценовой политики на билеты. Виды цен. Цена как социальный регулятор потребления услуг ОИИ. Психологическая цена. Скидки и надбавки к ценам. Использование метода абонементных и адресных продаж, ценовые льготы. Мировой опыт ценообразования на услуги ОИИ и возможности его использования в РФ.

Донорское финансирование.

Спонсорство как обязательное сотрудничество в целях удовлетворения интересов сторон. Возможные подходы к сегментации рынка «доноры». Критерии сегментации: организационно-правовые формы (предпринимательские структуры, общественные организации, частные лица, органы государственного управления).

Мотивы спонсорской деятельности. Два основных мотивационных блока: альтруистический и латентно-корыстный.

Современное состояние и пути совершенствования налогообложения ОИИ в РФ, а также юридических и частных лиц, вкладывающих средства в ОИИ. Возможности применения мирового опыта использования методов фандрейзинга в целях расширения и пополнения источников финансовых средств ОИИ.

Иная, приносящая доход деятельность ОИИ. Ее законодательное обоснование (Гражданский, Налоговый, Бюджетный кодексы). Виды и направления этого вида деятельности ОИИ. Налогообложение. Формирование бюджета ОИИ. Его современная структура в различных видах российских ОИИ (в театрах, концертных организациях, цирках). Бюджетное финансирование, в том числе, на текущую деятельность, ассигнования от учредителей, доходы от основных видов уставной деятельности, поступления от иной, приносящей доход деятельности, от благотворителей и доноров (спонсоров).

Тема 4. Имущество и средства ОИИ, отношения собственности

Основные фонды ОИИ. Их классификация и оценка.

Капитальный ремонт основных фондов. Капитальные вложения. Источники финансирования затрат на эти цели.

Государственное инвестирование капитальных вложений, капитального ремонта, реконструкции, модернизации материально-технической базы ОИИ. Вне рыночный характер распределения средств на эти цели. Поиск путей преодоления недостатка этих средств.

Оборотные средства ОИИ. Их сущность, специфика, структура, источники формирования.

Отношения собственности в ОИИ. Проблемы взаимодействия по поводу отношений собственности между комитетами по управлению государственным имуществом и комитетами (другими органами управления культурой)- учредителями ОИИ.

Тема 5. Механизм формирования составов ОИИ. Оплата труда работников ОИИ и их социальная защита

Права ОИИ в области оплаты труда. Нормативные документы, регламентирующие оплату труда работников (Трудовой кодекс. Тарифные системы). Единая тарифная сетка и проблемы ее реформирования в РФ и регионах. Новая федеральная система оплаты труда.

Формирование составов работников. Виды трудовых договоров, и их законодательная регламентация. Гражданско-правовые договоры.

Коллективный договор в ОИИ. Регламентация в нем деятельности администрации по поводу оплаты труда, режима труда и отдыха работников. Социальные гарантии.

Тема 6. Планирование творческо-производственной деятельности ОИИ

Сущность и назначение плановой работы в современных условиях. Планирование как процесс организации деятельности по разработке показателей сметы доходов и расходов по бюджетным и внебюджетным средствам и по статьям экономической бюджетной классификации.

Специфика планирования в бюджетных учреждениях в условиях казначейского исполнения бюджетов всех уровней. Художественная (репертуарная) программа как основа планирования производственно-финансовой деятельности ОИИ. Репертуарные планы и проблемы их разработки.

Планирование репертуарного предложения. Планирование доходов от проката репертуара.

Обоснование общей суммы доходов в смете от основной деятельности (сборов от продажи билетов и реализации рекламной продукции).

Понятие о режиме эксплуатационной деятельности. Факторы, влияющие на его определение.

Ценовая политика и определение уровня цен по видам спектаклей.

Методика расчета доходов от сборов через режим эксплуатационной деятельности, прогнозируемых средней заполняемости зрительного зала и средней цены одного посещения.

Планирование поступлений от учредителей. Расчет государственного нормативного финансирования текущих расходов для государственных и муниципальных ОИИ.

Обоснование в смете доходов от донорских поступлений.

Планирование расходов в смете. Основные группы расходов в смете. Текущие и капитальные расходы. Текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг. Формирование расходов на оплату труда работников ОИИ.

Определение необходимой численности и структуры персонала, штатное расписание. Расчет гарантированного минимума и надтарифной части заработка работников.

Начисления на оплату труда (единый социальный налог), его реформирование.

Планирование расходов на: приобретение предметов снабжения и расходных материалов; командировки и служебные разъезды; оплату услуг связи; оплату коммунальных услуг; прочие текущие расходы на закупки материалов и оплату услуг (в том числе на оплату текущего ремонта оборудования, инвентаря и здания); прочие текущие расходы (в том числе на новые постановки, рекламу и др.).

Планирование капитальных расходов (в том числе на приобретение и модернизацию оборудования и капитальный ремонт).

Мониторинг действующего бюджета ОИИ и механизм корректировки статей доходов и расходов в смете.

Особенности разработки плана (экономической модели) негосударственных некоммерческих ОИИ.

Особенности организации продюсерской деятельности. Планирование доходов и расходов на отдельные проекты.

Описание проекта: творческое содержание, коммерческая или некоммерческая направленность, социальная миссия, партнеры и круг участников, необходимая материальная база, источники финансирования. Общее представление о бизнес-плане проекта. Оценка необходимых средств. Варианты смет, критерии выбора оптимального варианта.

Планирование доходов от реализации проекта. Этапы и сроки получения доходов.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
1. Организа-ция исполнительских искусств в современной социально-экономической и социально-культурной ситуации	6,5	-	-	44	5	-	-	52	2	-	-	90
2. Государственная политика в области управления	6,5	-	-		6	-	-		2	-	-	

театральным делом												
3. Финансовый, ценовый и налоговый механизмы функционирования некоммерческих ОИИ	6,5	-	-		6	-	-		2	-	-	
4. Имущество и средства ОИИ, отношения собственности	6,5	-	-		6	-	-		1	-	-	
5. Механизм формирования составов, оплата труда работников ОИИ, их социальная защита	6,5	10,5	-		6	9,5	-		2	3	-	
6. Планирование творческо-производственной деятельности ОИИ	6,5	10,5	-		6	9,5	-		1	3	-	
Всего	39	21	-	44	35	19	-	52	10	6	-	90
		60		-		54		-		16		-
<i>Консультации</i>		4				2				2		
ВСЕГО		108				108				108		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Учебным планом по данной дисциплине для студентов всех форм обучения предусмотрены две контрольные работы, которые выполняются в V и VI семестрах студентами **очной** формы обучения, а в VII и VIII семестрах соответственно – студентами **очно-заочной и заочной** форм обучения.

Письменные работы выполняются студентами с целью закрепления полученных знаний по предмету «Производственно-финансовое планирование в организациях культуры» и развития навыков работы с литературой.

Темы контрольных работ и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание на курсовую работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к зачету в 1 семестре:

1. Организация исполнительских искусств в современной социально-экономической ситуации в Российской Федерации.

2. Организация исполнительских искусств как бюджетное учреждение и проблемы его реформирования (ФЗ № 174 от 03 ноября 2006 г.).

3. Закон РФ «Основы законодательства РФ о культуре». Объект и предмет защиты. Изменения, внесенные в него законом № 122 от 22 августа 2004 г.
4. Государственная культурная политика. Защита интересов населения и театра.
5. Программное регулирование театрального (культурного) процесса.
6. Источники и структура финансовых ресурсов организации исполнительских искусств (учредители, спонсоры, публика).
7. Государственное целевое финансирование. Виды целевых творческих заказов.
8. Система налогообложения в сфере театра.
9. Финансирование организации исполнительских искусств публикой. Мотивация посещений.
10. Донорское финансирование. Мотивы и регламентация.
11. Сущность и назначение плановой работы в организациях исполнительских искусств в современных условиях. Виды планов.
12. Бюджетная смета и смета доходов и расходов бюджетного учреждения.
13. Режим эксплуатационной деятельности организации исполнительских искусств. Факторы, влияющие на его определение. Обоснование доходов в плане от проката репертуара.
14. Политика цен на билеты в организации исполнительских искусств. Виды цен, функции цен.
15. Права организации исполнительских искусств в области оплаты труда, единая тарифная сетка (ЕТС). Ее достоинства и недостатки. Причины отмены.
16. Новая система оплаты труда в федеральных бюджетных учреждениях.
17. Основные показатели работы организации исполнительских искусств (по формам № 9-НК, № 12-НК, № 13-НК). Поступление и использование финансовых средств.

Вопросы к зачету во 2 семестре:

1. Реформирование оплаты труда в организации исполнительских искусств Санкт-Петербурга в 2006 г. Достоинства и недостатки отраслевой системы оплаты труда.
2. Реструктуризация бюджетной сферы. Законы « 174-ФЗ и № 175-ФЗ. Автономное учреждение и его отличия от бюджетного учреждения.
3. Характеристика и современное состояние некоммерческого негосударственного сообщества в театрально-концертном деле.
4. Деятельность и принципы функционирования малых сцен театров.
5. Планирование PR-стратегии организации исполнительских искусств а рамках финансового планирования.
6. Деятельность коммерческой организации культуры в сфере малого бизнеса.
7. Организация и планирование продюсерской деятельности.
8. Порядок формирования задания и его финансового обеспечения учредителем автономного учреждения.

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

Основная литература:

1. Государство и рынок: Механизмы взаимодействия в условиях глобальной нестабильности экономических систем / Под ред. д-ра экон. наук, проф. С. Дятлова, д-ра экон. наук, проф. Д. Ю. Миропольского. – СПб: СПбГЭУ, 2014. –706 с.
2. Екатерининская, А.А. Методика экономического анализа деятельности театра // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2010. – № 10. – С. 51-64.
3. Свирид, Т.В. Основы культурного туризма: Разбор государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы // Справочник руководителя учреждения культуры. – М. – 2014. – № 7. – С. 5-

14. – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cultmanager.ru/magazine/archive/145/3327/> (дата обращения: 20.06.2015).

4. Свирид, Т.В. Приведение к единому знаменателю перечней услуг и работ // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2015 - № 10. – С. 36-44. – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cultmanager.ru/magazine/archive/177/4243/> (дата обращения: 20.02.2016).

5. Бюджетный кодекс РФ.

6. Гражданский Кодекс РФ. Часть I.

7. Налоговый кодекс РФ.

8. Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре». В ред. ФЗ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

9. ФЗ «О некоммерческих организациях» // Собрание законодательства РФ. № 22.

10. ФЗ «Об общественных объединениях».

11. ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства» от 26.06.95 г. № 609.

12. Постановление Правительства РФ «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации» (вместе с «Положением о театре в Российской Федерации», «Положением о принципах финансирования государственных и муниципальных театров в Российской Федерации»), от 25.03.99 г.

13. ФЗ от 26 апреля 2007 г. № 63 «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс РФ в части регулирования бюджетного процесса...».

14. Методические рекомендации к разработке программы развития театра на среднесрочную перспективу // Письмо Минкультуры РФ от 06.03.2012 N 31-01-39/02-ПХ «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию театрального дела в регионах и мерам поддержки театрального искусства».

Дополнительная литература:

1. Абанкина, Т.В. Оптимизация сети // Справочник учреждения руководителя культуры. – 2006. – № 3. – С. 7-13.

2. Богачёва, О. Государственное финансирование сферы культуры и искусства // Вопросы экономики. – 1996. – № 10. – С.64-77.

3. Ваганова, Н.К., Дымникова, А.И. Предпринимательство в культуре: Учебное пособие. – СПб: Изд-во СПГУЭФ, 2002. – 93 с.

4. Ваганова, Н.К., Дымникова, А.И., Мнацакян, А.Л. Образовательная составляющая инфраструктуры культурного туризма (на примере музея-заповедника А. С. Пушкина) // Культурный туризм в Санкт-Петербурге: настоящее и будущее: Сб. научных статей. – СПб: Левша, 2003. – С. 39-48.

5. Володина, Т.Е. Реструктуризация бюджетного процесса // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2007. – № 11. – С. 56-63.

6. Дымникова, А.И. Проблемы финансирования культуры: Лекции. – СПб: СПГАТИ, 1998. – 59 с.

7. Дымникова, А.И. Управление культурой в рыночной экономике: Монография. – СПб: СПбУЭиФ, 2000. – 183 с.

8. Дымникова, А.И. Что ждать культуре от предстоящих реформ? // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2006. – № 11. – С. 61-75.
9. Дымникова, А.И., Иксанов, А.Г. Ресурсное обеспечение учреждений культуры в условиях рыночной экономики. М.: Театралис, 2008. – 188 с.
10. Ершова, Т.К. Нормативное сопровождение реализации ФЗ № 174 от 3 ноября 2006 г. «Об автономных учреждениях»//Справочник руководителя учреждения культуры. – 2007. – № 12. – С. 10-14.
11. Игнатъева, Е.Л. Проблемы и перспективы развития учреждений культуры в свете бюджетной реформы // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2007. – № 10. – С. 6-13; Справочник руководителя учреждения культуры. – 2007. – № 11. – С. 40-47.
12. Инициатива отрасли учтена за скобками? Вестник клуба менеджеров культуры // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2007. – № 11. – С. 12.
13. Карякин, В.В., Журавлева, О.А. Особо проблемные вопросы создания и деятельности АУ // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2007. – № 12. – С. 15-22.
14. Котлер, Ф., Андреасен, А. Стратегический маркетинг некоммерческих организаций. – Ростов-н-Дону, Феникс, 2007. – 854 с.
15. Куликова, Л.В. Смена типа учреждения на автономное // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2008. – № 1. – С. 8-22.
16. Соловьёва, А.В. Третий сектор в культуре Петербурга или некоторые особенности нашей благотворительности. – СПб. : Изд-во Чернышева. 1996. – 100 с.
17. Сундстрем, Л.Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок): Учебное пособие. – М.—Л.: ЛГИТМиК, 1984. – 87 с.
18. Рубинштейн, А.Я. Экономика культуры: Учебник. – М.: Слово, 2005. – 608 с.
19. Рубинштейн, А.Я. Экономические основы культурной деятельности: Индивидуальные предпочтения и общественный интерес. Гос. институт искусствознания. В 3-х т. Т 2. Экономическая политика в сфере культуры: Новый век, новый взгляд. – СПб: Алатейя». 2002. – 456 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 20.02.2016).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 20.02.2016).
3. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 20.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Производственно-финансовое планирование в организациях культуры» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов – законов, приказов, правил, инструкций.

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

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СТАТИСТИКА КУЛЬТУРЫ»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Свирид Татьяна Вадимовна, ст. преподаватель

Рецензент:
Алексеев Сергей Алексеевич, профессор, докт. тех. наук, ст. научный сотрудник

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
29.03.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
29.03.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/40

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Статистика культуры
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4).

3. Цель курса

Цель курса – научить студентов – будущих театральных продюсеров – выявлять и анализировать данные, характеризующие основные тенденции в развитии отрасли культуры и искусства, организаций исполнительских искусств.

4. Задачи курса

1. Научить студентов пользоваться статистической литературой и документами, содержащими статистические данные.

2. Сообщить студентам базовые понятия статистики.

3. Довести до сведения студентов структуру органов управления государственной статистикой.

4. Довести до сведения студентов структуру и принципы составления статистической отчетности.

5. Дать студентам навыки сбора, обработки, анализа статистической информации в сфере культуры.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс преподается в IV семестре дневного обучения и в VI семестре заочного обучения после освоения студентами таких дисциплин, как «Экономико-математические

методы планирования и управления», «Экономика (экономическая теория)», «Экономика культуры», «Организационно–правовые формы организаций исполнительских искусств», «Источниковедение», «Информатика», а также в процессе освоения студентами основ теории бухгалтерского учета.

Одновременно с курсом «Статистика культуры» преподаются такие специальные дисциплины, как «Производственно-финансовое планирование в организациях культуры», «Менеджмент в сфере культуры».

Курс предшествует преподаванию дисциплин «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности» и «Управление персоналом».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	4 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 28 час.	2	42	2 / 72	
Очно-заочная и заочная	5 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	-
	6 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Зачет Контрольная работа
	Всего: 10 час.	2	60	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

Раздел 1. Статистика: общая характеристика

Раздел 2. Особенности статистического учета в отрасли культуры и искусства

2. Темы дисциплины и их содержание

РАЗДЕЛ 2. СТАТИСТИКА: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тема 1. Статистика: общая характеристика, предмет и задачи. Социально-экономическая статистика. Органы государственной статистики.

Статистика как совокупность цифровых сведений, характеризующих состояние массовых явлений и процессов.

Массовые явления. Массовые явления социально-экономического характера. Необходимость сведений о массовых явлениях социально-экономического характера для управления государством.

Status (лат.) – государство, состояние. Трактовка термина «статистика» как «государствоведение»: 1749 год, концепция профессора Геттингенского университета Г. Ахенваля (1719-1772).

Развитие государственной статистики. А. Кетле (1796-1874): организация регулярных переписей населения; международных статистических конгрессов.

Задачи государственной статистики: типологизация статданных, социально-экономическая статистика, источники данных.

Статистика как сфера деятельности: сбор, обработка, анализ, хранение, публикация цифровых данных.

Нормативно-правовая база современной отечественной статистики.

Структура системы государственной статистики. Государственный Комитет Российской Федерации по статистике. Территориальные органы Госкомстата России.

Организации, подведомственные Госкомстату: главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации (ГМЦ); научно–исследовательский институт проблем социально–экономической статистики Госкомстата. Координация деятельности в сфере статистики.

Тема 2. Система показателей социально–экономической статистики. Статистические закономерности.

Задача унификации и стандартизации в государственной статистике.

Система статистических стандартов.

Макроэкономические показатели:

1) экономические индикаторы (валовой продукт; объем промышленной продукции; потребительские товары; капитальные вложения; объем подрядных работ; розничный товарооборот; объем платных услуг; грузооборот; экспорт и др.);

2) социальные индикаторы (реальные денежные доходы; номинальная среднемесячная заработная плата; уровень цен на товары и услуги; общее число безработных; численность населения, проживающего с доходом менее прожиточного минимума; рождение; смертность и др.).

Статистические закономерности.

Тема 3. Методы и организация получения статистической информации.

Организация получения статистической информации органами Госкомстата. Организация статистических наблюдений в Российской Федерации (периодических, годовых, текущих). Организация переписей и других сплошных единовременных статистических наблюдений.

Оперативный и бухгалтерский учет как источник статистической информации.

Необходимость получения статистических данных для реализации процессов управления на уровне региона, отрасли, отдельной организации.

Отраслевые статистики, их задачи.

Мониторинги явлений и процессов. Опросы. Интервью.

Тема 4. Группировка статистической информации. Единая система классификации и кодирования информации. Обработка статистических данных.

Необходимость, принципы и задачи группировки статистических данных. Группировка статистических данных как важнейшая процедура их обработки.

Принципы группировки статистических данных.

Единая система классификации и кодирования информации. Общероссийские классификаторы: услуг населению; по социальной защите населения; информации о населении; экономической деятельности, продукции и услуг; органов государственной власти и управления; специальностей; управленческой документации; основных фондов; валют; единиц измерения; профессий; должностей и тарифных разрядов; объектов административно–территориального деления; экономических регионов; стран мира; форм собственности; организационно–правовых форм.

Единый государственный регистр предприятий и организаций. Статистика экономических субъектов.

Система кодирования статистической информации. Длина, разряд, структура и алфавит кода. Последовательный метод кодирования. Параллельный метод. Порядковый метод. Серийный метод.

Стандартные информационные технологии в государственной статистике. Электронная обработка статистической информации. Базы данных.

Задачи и виды анализа статистических данных. Группировка как первичная процедура анализа данных. Ряды распределения статистических данных.

Корреляционный анализ. Взаимозависимость нескольких признаков изучаемого объекта.

Регрессивный анализ. Зависимость случайной величины от переменных неслучайных величин.

Компонентный анализ. Преобразование системы N исходных признаков в систему N новых показателей.

Кластерный анализ. Группировка первичных данных как основной прием решения задачи классификации. Выбор наиболее информативного признака объекта из совокупности его признаков. Группировка объектов по данному признаку. Классификация объектов по нескольким признакам. Расстояния между группами (кластерами) объектов. Кластер–процедуры.

Тема 5. Содержание, виды и структура социально–экономической статистики.

Статистика внутреннего валового продукта, финансов, кредита и страхования, бюджета и бюджетной системы, налогов и налоговой системы, рынка ценных бумаг и фондовых бирж. Банковская статистика. Статистика денежного обращения.

Статистика цен, тарифов и инфляции. Система индексов цен. Задача индекса цен – оценка изменения цен во времени (индекс динамики) или в пространстве (территориальные индексы). Индивидуальный индекс как отношение цены прошлого периода к цене настоящего периода. Сводный индекс цен как результат соотнесения средних цен.

Статистика рынка труда и его стоимости. Статистика национального богатства. Статистика инвестиций. Статистика предпринимательства. Статистика науки и инноваций. Статистика уровня жизни населения. Статистика потребления. Статистика социального обеспечения и социальной защиты. Статистика внешнеэкономических связей.

Тема 6. Статистическое моделирование и прогнозирование.

Статистические показатели. Абсолютные, относительные и средние величины.

Статистические закономерности как одна из форм проявления всеобщей причинной связи и как предмет статистики.

Метод статистики – совокупность приемов изучения статистических закономерностей.

Внутренняя статистика экономического субъекта и ее управленческие задачи.

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА В ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Тема 7. Статистика в отрасли культуры и искусства: ее задачи и виды.

Основные тенденции в развитии статистики отрасли культуры и искусства последних десятилетий. Направления статистических исследований.

Статистика предложения на рынке культурных услуг. Статистика сети организаций и учреждений отрасли культуры и искусства. Статистика материальных вложений в эту отрасль. Статистика занятости и источников рекрутирования творческих работников.

Тема 8. Содержание и задачи статистической информации отрасли культуры и искусства.

Отраслевые статистики сферы культуры и искусства. Статистика библиотечного дела, музейной и выставочной деятельности, кинопроизводства, кинопроката, СМИ и телевидения. Содержание статистической информации отраслевых статистик сферы культуры и искусства.

Статистика театральной отрасли. Статистические данные о деятельности театров: выпуска новых постановок, проката спектаклей (представлений), выездной и гастрольной деятельности, заполняемости зрительных залов, доходов и расходов. Статистика цен на театральные билеты, средней цены посещения, творческого состава организаций исполнительских искусств.

Тема 9. Особенности организации получения статистической информации для статистики отрасли культуры и искусства.

Статистические данные, характеризующие различные аспекты жизни ОИИ. Статистические данные, характеризующие различные аспекты потребления культурных услуг. Два подхода к получению статистических данных.

Сбор статистических данных, подчиненный цели изучения внешней среды и инфраструктуры отрасли культуры и искусства.

Мониторинги явлений и процессов в организациях культуры и искусства. Опросы потребителей культурных услуг.

Тема 10. Статистика уровня цен, уровня жизни населения, его потребления, образования населения и др. как содержащая информацию, необходимую для анализа деятельности театральной отрасли.

Статистика потребления культурных услуг в современных условиях. Основные тенденции потребления культурных услуг в Российской Федерации последних десятилетий.

Статистика населения. Статистика уровня жизни населения и цен на культурные услуги.

Статистика потребления и денежных вложений населения РФ. Тенденции последних лет.

Факторы, предопределяющие интерес населения к культурному предложению. Адресность культурного предложения.

Тема 11. Статистическая отчетность ОИИ. Бухгалтерские и иные документы организации исполнительских искусств как источник статистического наблюдения.

Формы статистического наблюдения для различных видов ОИИ. Формы № 9-НК для театров, 12-НК для концертных организаций, 13-НК для цирков.

Составы и показатели этих форм.

3. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения					
	Очная			Очно-заочная и заочная		
	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.
1. СТАТИСТИКА: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	6	6	20	2	2	20
Тема 1. Статистика: общая характеристика, предмет и задачи. Социально-экономическая статистика. Органы государственной статистики	1	1		0,25	0,25	
Тема 2. Система показателей социально-экономической статистики. Статистические закономерности	1	1		0,25	0,25	
Тема 3. Методы и организация получения статистической информации	1	1		0,25	0,25	
Тема 4 Группировка статистической информации. Единая система классификации и кодирования информации. Обработка статистических данных	1	1		0,25	0,25	
Тема 5. Содержание, виды и структура социально-	1	1		0,5	0,5	

экономической статистики						
Тема 6. Статистическое моделирование и прогнозирование	1	1		0,5	0,5	
2. ОСОБЕННОСТИ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА В ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА	8	8	22	3	3	40
Тема 7. Статистика в отрасли культуры и искусства: ее задачи и виды.	1	1		0,5	0,5	
Тема 8. Содержание и задачи статистической информации статистики отрасли культуры и искусства	1	1		0,5	0,5	
Тема 9. Особенности организации получения статистической информации для статистики отрасли культуры и искусства	2	2		0,5	0,5	
Тема 10. Статистика уровня цен, уровня жизни населения, его потребления, образования населения и др. как содержащие информацию, необходимую для анализа деятельности театральной отрасли	2	2		0,5	0,5	
Тема 11. Статистическая отчетность ОИИ. Бухгалтерские и иные документы организации исполнительских искусств как источник статистического наблюдения.	2	2		1	1	
Всего	14	14	42	5	5	60
	28			10		
<i>Консультации</i>			2			2
ИТОГО:	72			72		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа. Студентами очной формы обучения контрольная работа выполняется в IV семестре, студентами очно-заочной и заочной форм обучения – в VI семестре.

Контрольная работа выполняется студентами с целью закрепления полученных знаний по предмету «Статистика культуры», развития навыков работы с литературой, а также выработки подхода к решению некоторых теоретических и практических вопросов статистического учета с использованием опыта работы или прохождения практик в организациях исполнительских искусств.

Темы контрольных работ и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание на контрольную работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка сообщений по обзору публикаций по темам курса для выступлений на семинарах.

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

Вопросы к зачету:

1. Статистика: общая характеристика науки и сферы деятельности.

2. Предмет и метод статистики.
3. Органы государственной статистики. Координация деятельности в сфере статистики.
4. Организация получения статистической информации.
5. Бухгалтерский учет как источник статистической информации.
6. Статистический опрос, проведение интервью, мониторинг хозяйственных процессов.
7. Унификация и стандартизация в сфере статистики. Единая система классификации и кодирования информации.
8. Единый государственный регистр предприятий и организаций. Статистика экономических субъектов.
9. Электронная обработка статистической информации. Базы данных.
10. Обработка и анализ статистических данных.
11. Статистические показатели и статистические закономерности.
12. Структура социально-экономической статистики.
13. Внутренняя статистика экономического субъекта. Управленческие задачи внутренней статистики организации.
14. Статистическая отчетность театров.
15. Статистика цен.
16. Статистика рынка труда.
17. Статистика состава населения.
18. Статистика уровня жизни населения.
19. Статистические данные как материал для анализа хозяйственных ситуаций и принятия управленческих решений театральным менеджером.
20. Статистика в отрасли культуры и искусства: ее задачи и направления статистических исследований.

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

Основная литература:

1. Бычкова, С.Г. Социально-экономическая статистика: Учебник для бакалавров / С. Г. Бычкова. – М.: Юрайт, 2013. – 591 с.
2. Маличенко, И.П. Социально-экономическая статистика с решением типовых задач: Учебное пособие / И. П. Маличенко. – Рн/Д: Феникс, 2010. – 379 с.

Дополнительная литература:

1. Ларина, Т.Н., Кажяева, Т. И. Статистика культуры как индикатор качества жизни населения: современное состояние и приоритетные направления развития // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2012. – №2. –С. 147-150.
2. Мелкумов, Я.С. Социально-экономическая статистика: Учебное пособие / Я. С. Мелкумов. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 236 с.
3. Яковлева, А.В. Экономическая статистика: Учебное пособие/ А. В. Яковлева. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 95 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 24.02.2016).

2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 24.02.2016).
3. Официальные сайты организаций культуры Российской Федерации.
4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gks.ru/> (дата обращения: 24.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Статистика культуры» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по проблематике курса.

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

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

1. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе проведения семинаров
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДЮСЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Специальность высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Авторы-составители:

Учитель Константин Александрович, доцент, докт. искусствоведения
Кузнецова Татьяна Валентиновна, специалист по УМР

Рецензент:

Дорогостайский Виктор Густавович, доцент, канд. экон. наук

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
29.03.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
29.03.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/46

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Финансовое обеспечение продюсерской деятельности
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4).

Студент, освоивший курс «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности», должен:

- знать теоретические основы функционирования рыночной экономики;
- знать экономические категории и модели, действующие отраслях культуры и искусства, экономическую стратегию государства по отношению к культуре в условиях модернизации рыночной экономики, хозяйственный механизм деятельности организаций культуры;
- знать фандрейзинг как составную часть маркетинга некоммерческих организаций;
- знать финансирование, материальное стимулирование, ценообразование, налогообложение, трудовые ресурсы и специфику их функционирования в сфере культуры;
- знать предпринимательство в сфере культуры и искусства;
- знать основы теории и практики современного менеджмента, его особенности в организациях культуры и искусства;
- уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к своему прошлому;
- уметь применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики;

- уметь принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;
- владеть навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
- владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;
- владеть информационными технологиями;
- владеть методами преподавания продюсерства исполнительских искусств;
- владеть культурой мышления.

3. Цель курса

Цель курса — освоение базовых теоретических знаний, принципов, методов и практических навыков управления финансовыми потоками в сфере исполнительских искусств, управления финансами организаций сферы культуры, обеспечения финансовыми ресурсами производства и продвижения культурных продуктов в системе культурных рынков.

Необходимо вооружить будущего продюсера знаниями в области финансового обеспечения продюсерской деятельности, современными концепциями, подходами и методами управления финансовыми потоками, помочь освоить функции руководителя в сфере финансового обеспечения деятельности организаций и учреждений, проектов в коммерческой и некоммерческой сфере.

4. Задачи курса

В задачи курса входит дать студентам представление о:

- финансовом рынке и системе финансовых инструментов, финансово-кредитных отношений, о системе государственной финансовой поддержки сферы культуры;
- бизнес-процессах продюсирования, особенностях инвестиционного портфеля различных организаций культуры;
- методах бюджетирования проектов в сфере культуры;
- о цели, принципах, основном содержании, функциях, объектах, предмете и методе управленческого учета в организациях культуры, их взаимосвязи с финансовым анализом, использовании учетной информации для целей финансового продюсирования;
- об источниках финансирования организаций в сфере культуры и технологиях привлечения инвестиций в эту сферу;
- методах бизнес-планирования, управления финансами проектов создания продукции организаций культуры, оценки их коммерческой эффективности и финансовой успешности, эффективного управления финансами организаций сферы культуры;
- методах оценки рисков и управления рисками в сфере культуры; проблемах финансовой безопасности при осуществлении продюсерской деятельности;
- особенностях принятия эффективных финансовых решений.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности» – одна из важнейших дисциплин в подготовке продюсеров в области исполнительских искусств.

Данная дисциплина базируется на курсах «Мастерство продюсера», «Экономика культуры», «Менеджмент в сфере культуры», в части «Фандрейзинг» является продолжением курса «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской

деятельности». Взаимодействуя с курсами «Предпринимательство», «Планирование производственно-финансовой деятельности в организациях культуры» и «Основы бухгалтерского учета», этот курс создает основу для познания общих закономерностей и специфических особенностей управления финансовыми потоками в сфере искусства.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	8 семестр: 2 x 9 нед. = 18 часов.	2	52	2 / 72	Зачет
	9 семестр: 2 x 22 нед. = 44 часа.	2	26	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 62 час.	4	78	4 / 144	
Очно-заочная	10 семестр: 2 x 12 нед. = 24 часа.	2	46	2 / 72	Зачет
	11 семестр: 2 x 18 нед. = 36 часов.	2	34	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 60 час.	4	80	4 / 144	
Заочная	9 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	-
	10 семестр: 6 часов.	2	28	1 / 36	Зачет
	11 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 20 час.	4	120	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

Раздел 1. Основы теории финансового обеспечения продюсерской деятельности.

Раздел 2. Особенности финансового обеспечения продюсерской деятельности в сфере культуры.

Раздел 3. Основы фандрейзинга в организациях культуры.

2. Темы дисциплины и их содержание

Раздел 1. Основы теории финансового обеспечения продюсерской деятельности

Тема 1. Понятие финансового обеспечения и принципы его организации

Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса – это покрытие воспроизводственных затрат за счет финансовых ресурсов. Принципы организации финансового обеспечения и основные способы его осуществления в сфере культуры. Процесс формирования фондов денежных средств и регулирование денежного оборота. Прямые и косвенные затраты.

Процесс принятия финансового решения. Информационное обеспечение финансового управления. Финансовая информация о деятельности организации. Баланс, активы и пассивы. Ликвидность и способы ее оценки.

Внутренний и внешний рост предпринимательской структуры.

Тема 2. Источники финансирования предпринимательской деятельности

Способы финансирования и стратегический финансовый менеджмент. Вертикальная и горизонтальная интеграция.

Классификация источников финансирования предпринимательской деятельности на внутренние и внешние. Принципиальное различие между источниками собственных и заемных средств.

Уставный капитал (средства от продажи акции и паевые взносы участников или учредителей); выручка от реализации; амортизационные отчисления; чистая прибыль предприятия; резервы, накопленные предприятием; прочие взносы юридических и физических лиц (целевое финансирование, пожертвования, благотворительные взносы).

Деление источников финансирования на 1) внутренние источники за счет чистой прибыли), 2) краткосрочные финансовые средства (средства, используемые для выплаты заработной платы, оплаты сырья и материалов, различных текущих расходов), 3) среднесрочные финансовые средства (от 2 до 5 лет) используемые для оплаты машин, оборудования и научно-исследовательских работ; 4) долгосрочные финансовые средства (сроком свыше 5 лет) для приобретения земли, недвижимости и долгосрочных инвестиций (долгосрочные (ипотечные) ссуды, облигации — долговые обязательства с установленным процентом и сроком погашения, выпуск акций).

Привлеченные средства. Заемные средства, полученные от выпуска облигаций; средства, полученные от выпуска акций и других ценных бумаг; кредиторская задолженность.

Формы реализации источников финансирования: банковский овердрафт — сумма, получаемая и банке сверх остатка на текущем счете; переводный вексель (тратта); акцептный кредит; коммерческий кредит. Долгосрочное финансирование с помощью облигаций.

Инвестиции. Бюджетные ассигнования. Денежные накопления.

Оценка эффективности инвестиций.

Выбор источника финансирования Формирование портфеля финансовых ресурсов.

Тема 3. Управление собственными финансовыми ресурсами

Управление собственными финансами и его значение для эффективного использования материальных и трудовых ресурсов. Значение прогнозов и бюджета при управлении финансами

Использование средств, образующихся в процессе предпринимательской деятельности: поддержание уровня производства (амортизация), рост производства (нераспределенная прибыль, резервы).

Определение оптимальной величины затрат. Определение уровня себестоимости. Определение уровня самоокупаемости. Управление процессами самоокупаемости и самофинансирования.

Определение уровня конкурентного преимущества хозяйствующего субъекта.

Использование операционного анализа для финансового менеджмента.

Порог рентабельности и запас финансовой прочности. Финансовые риски. Основные направления предотвращения банкротства предприятия, организации или проекта.

Тема 4. Роль привлеченных средств в источниках финансирования предпринимательской деятельности

Новые формы и методы получения денежных средств, которые могут быть использованы как источники финансирования деятельности предприятия или организации.

Факторинг — это осуществляемая на договорной основе покупка требований по товарным поставкам факторинг-компаниями.

Лизинг. Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственных гарантий на осуществление лизинговых операций» и Федеральный закон РФ № 164-ФЗ «О лизинге». Субъекты лизинга: лизингодатель; лизингополучатель; продавец имущества (поставщик); банк (или другое кредитное учреждение), предоставляющий средства на приобретение предмета договора. Лизинг движимого (оборудование) и недвижимого имущества. Финансовый лизинг. Возвратный лизинг. Международный лизинг.

Формы привлечения заемных средств. Заемное, долговое финансирование предприятия или организации в виде получения краткосрочных и долгосрочных банковских ссуд, а также облигационных займов.

Роль банковского кредитования, его проблемы, риски и обоснованность. Ссуды под залог.

Российское законодательство о порядке предоставления, оформления и погашения долгосрочных кредитов, законы о банках и банковской деятельности в РФ, правила самих банков, особенности кредитных договоров с заемщиками.

Возможности кредитования для бюджетных организаций (автономных учреждений).

Тема 5. Оценка рисков и управление рисками в продюсерской деятельности

Значение, место и роль управления рисками в системе управления продюсерской деятельностью. Экономические основы риск-менеджмента в продюсерской деятельности. Основные этапы разработки и реализации программы управления рисками. Возможные форс-мажорные обстоятельства в сфере культуры. Особые виды риск-менеджмента в сфере производства и реализации проектов в сфере культуры.

Комплексное страхование подготовки и организации проекта. Гарантия завершения проекта; страхование мероприятий.

Раздел 2. Особенности финансового обеспечения продюсерской деятельности в сфере культуры

Тема 6. Природа финансовой активности в сфере культуры

Исторические предпосылки возникновения продюсерства как самостоятельного вида творческой деятельности. Актуальные направления развития продюсерства в различных видах и направлениях искусства. Финансовое обеспечение реализации текущей деятельности и проектов как одна из важнейших задач продюсера исполнительских искусств.

Экономическая природа деятельности некоммерческой организации культуры. Закон Бомола-Боуэна.

Экономические стратегии организаций исполнительских искусств и источники их финансового обеспечения в зависимости от коммерческой или некоммерческой формы деятельности.

Структура и источники финансирования различных организаций исполнительских искусств.

Процесс бюджетирования в некоммерческих организациях культуры.

Тема 7. Финансовые взаимоотношения организаций культуры с государством

Условия и предпосылки государственного вмешательства в продюсерскую деятельность в сфере культуры.

Принципы и особенности бюджетного финансирования. Государственное финансирование на безвозвратной основе за счет средств бюджетных и внебюджетных фондов, формируемых на разных уровнях государственного управления в процессе распределения и перераспределения части национального дохода.

Государственное финансирование: предоставление бюджетных средств на оплату товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по государственным заданиям.

Предоставление дотаций, субсидий, субвенций физическим и юридическим лицам, а также бюджетам других уровней бюджетной системы Российской Федерации; предоставление бюджетных ассигнований казенным предприятиям на выполнение плана-заказа в случае недостаточности для этого их собственных средств.

Бюджетные субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания государственными (муниципальными) учреждениями культуры.

Организация предпринимательской деятельности – как субъектов малого предпринимательства, так и потребительской кооперации – как решение основных социальных проблем по сокращению безработицы, занятости населения, развитию малого

бизнеса, обеспечению населения продукцией местного производства. Возможности малого бизнеса в сфере культуры.

Тема 8. Оптимизация структуры источников финансирования предпринимательской деятельности организации или проекта

Разработка финансовой политики и стратегии организаций культуры оценка их финансовой эффективности и состоятельности.

Стратегия финансового роста. Стимулирование коммерческой инициативы, рост производительности труда, рационализация издержек производства и обращения. Эффективное использование материальных ресурсов.

Поиск путей накопления капитала и перераспределения финансовых ресурсов в наиболее перспективные бизнес-проекты или в расширение масштабов деятельности коммерческих организаций культуры.

Использование преимуществ коммерческого кредитования.

Основы ценовой политики и управление ценами и издержками в производстве культурных продуктов. Ценообразование – теоретические основы и практика. Цена. Ценовая стратегия. Ценовые игры. Анализ актуального опыта в сфере ценообразования.

Политика организаций культуры в области оплаты труда. Специфика оплаты труда в коммерческих и некоммерческих организациях исполнительских искусств.

Оптимальное соотношение между всеми формами финансового обеспечения в организациях культуры.

Организационные меры повышения доходов от собственной деятельности в организациях культуры.

Тема 9. Внешнеэкономическая финансовая деятельность организаций культуры

Законодательная база внешнеэкономической деятельности организаций культуры.

Финансовые аспекты внешнеэкономической деятельности организации. Виды операций во внешнеэкономической деятельности. Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности.

Анализ внешнеэкономической деятельности организации. Анализ внешнеэкономической деятельности проекта.

Управление финансами внешнеэкономической деятельности организации.

Раздел 3. Основы фандрейзинга в организациях культуры

Тема 10. Историческая справка о возникновении и развитии благотворительности в России и за рубежом

Благотворительность и генезис благотворительной деятельности. Понятие блага. Архаический период благотворительности. Благотворительность и религиозные верования.

Благотворительность и общественное признание в Древней Греции. Благотворительность и общественное признание в Древнем Риме. Период общественной благотворительности (V-XV вв.). Становление и развитие системы государственной благотворительности в Западной Европе в XVI-первой половине XVIII вв. Развитие церковной и государственной социальной помощи в России в XVI-XVIII вв. Основные тенденции в развитии благотворительности в Западной Европе и США в конце XVIII-начале XX вв. Государственное и общественное признание в России в XIX-начале XX вв. Современный период благотворительной деятельности в Западной Европе и США (XX-XXI вв.).

Период социального планирования в СССР: 1917-начало 1990-х гг.: место и возможности благотворительной деятельности.

Нормативно-правовое обеспечение благотворительной деятельности в современной России. Перспективы развития благотворительности в России. Факторы, определяющие развитие благотворительности.

Тема 11. Доноры и мотивы поддержки ими организаций культуры

Фандрейзинг как составная и существенная часть финансового обеспечения деятельности некоммерческих организаций. Понятие донора организации культуры. Сегментация потенциальных доноров. Коммерческие структуры, благотворительные организации, физические лица как важнейшие сегменты донорского рынка.

Благотворительность частных лиц и общественных организаций в современной России. Российское корпоративное спонсорство в сфере культуры. Работа с государственными органами как существенная составляющая фандрейзинговых кампаний организаций культуры.

Группировка мотивов выделения средств организациям культуры разными группами доноров. Особенности позиционирования продуктов культуры по отношению к донорам. Учет при этом мотивов благотворительной деятельности.

Причины невысокой спонсорской и благотворительной активности в России.

Тема 12. Технология фандрейзинга в культуре

Особенности фандрейзинга в российских условиях. Фандрейзинг в российской культуре: новейшие тенденции и обзор опыта.

Перманентность проведения кампаний по поиску средств. Необходимость создания отделов развития в организациях культуры. Создание клубов друзей, специальных фондов, обществ и т.п. при организациях культуры как первый шаг на пути к успешному фандрейзингу. Правовые основы создания частных организаций-спутников при государственных организациях культуры. Клубы друзей, общества поддержки. Создание системы управления привлечением средств в организации культуры.

Этапы проведения фандрейзинговых кампаний. Определение стратегии, разработка списка потенциальных доноров, ходатайство, постоянная работа с донорами, создание системы учета и баз данных как составляющие фандрейзинга.

Event-менеджмент и фандрейзинговая кампания. Презентация культурного продукта.

Тема 13. Технология поиска российских, международных и зарубежных фондов и программ

Виды благотворительных организаций. Пути поиска финансирования проекта. Определение фонда. Определение программы, подходящей для организаций исполнительских искусств. Факторы, влияющие на выбор фонда. Базы данных по фондам и программам.

Формы обращения в фонд. Письмо-запрос. Заявка на грант. Этапы работы над заявкой (С чего начать? Что нужно и чего нельзя делать, чтобы выиграть грант? Что нужно помнить для увеличения шансов на получение гранта?). Процедуры подачи заявок: первичная заявка, повторная. Правила общения с фондами. Процесс рассмотрения заявок на финансирование грантодателями и другими финансовыми институтами. Критерии оценки заявки на гранты.

Специфика работы организаций культуры с благотворительными организациями. Пошаговая технология написания заявки на грант.

3. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения								
	Очное обучение			Очно-заочное обучение			Заочное обучение		
	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа
Раздел 1. Основы теории финансового обеспечения продюсерской деятельности	8	18,5	30	7	13	32	2	-	46

Тема 1. Понятие финансового обеспечения и принципы его организации.	2	-		1	-		0,4	-	
Тема 2. Источники финансирования предпринимательской деятельности.	2	-		2	-		0,4	-	
Тема 3. Управление собственными финансовыми ресурсами.	1	-		1	-		0,4	-	
Тема 4. Роль привлеченных средств в источниках финансирования предпринимательской деятельности.	2	-		2	-		0,4	-	
Тема 5. Оценка рисков и управление рисками в продюсерской деятельности	1	18,5		1	13		0,4	-	
Раздел 2. Особенности финансового обеспечения продюсерской деятельности в сфере культуры.	8	18,5	24	7	13	24	2	-	37
Тема 6. Природа финансовой активности в сфере культуры.	2	-		1	-		0,5	-	
Тема 7. Финансовые взаимоотношения организаций культуры с государством.	2	6		2	-		0,5	-	
Тема 8. Оптимизация структуры источников финансирования предпринимательской деятельности организации или проекта.	2	-		2	-		0,5	-	
Тема 9. Внешнеэкономическая финансовая деятельность организаций культуры.	2	-		2	13		0,5	-	
Раздел 3. Основы фандрейзинга в организациях культуры.	9	-	24	7	13	24	3	13	37
Тема 10. История благотворительности в России и за рубежом.	2	-		2	-		0,75	-	
Тема 11. Доноры и мотивы поддержки ими организаций культуры.	2	6,5		2	6		0,75	6	
Тема 12. Технология фандрейзинга в культуре.	1	6		1	7		0,75	7	
Тема 13. Технология поиска российских, международных и зарубежных фондов и программ.	4	-		2	-		0,75	-	
	25	37	78	21	39	80	7	13	120
Всего:	62			60			20		
Консультации:	4			4			4		
ИТОГО:	144			144			144		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

Вопросы к зачету:

1. Принципы организации финансового обеспечения и основные способы его осуществления в сфере культуры
2. Процесс формирования фондов денежных средств и регулирование денежного оборота.
3. Финансовая информация о деятельности организации.
4. Классификация источников финансирования предпринимательской деятельности.
5. Уставный капитал.
6. Привлеченные средства.
7. Выбор источника финансирования Формирование портфеля финансовых ресурсов.
8. Использование средств, образующихся в процессе предпринимательской деятельности.
9. Управление процессами самокупаемости и самофинансирования.
10. Определение уровня конкурентного преимущества хозяйствующего субъекта.
11. Порог рентабельности и запас финансовой прочности. Финансовые риски.
12. Факторинг.
13. Лизинг.
14. Формы привлечения заёмных средств.
15. Роль банковского кредитования, его проблемы, риски и обоснованность.
16. Финансовое обеспечение реализации текущей деятельности и проектов как одна из важнейших задач продюсера исполнительских искусств.
17. Экономическая природа деятельности некоммерческой организации культуры. Закон Бомола-Боуэна.
18. Структура и источники финансирования различных организаций исполнительских искусств.
19. Принципы и особенности бюджетного финансирования.
20. Бюджетные субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания государственными (муниципальными) учреждениями культуры.
21. Организация предпринимательской деятельности как субъектов малого предпринимательства.
22. Разработка финансовая политики и стратегии организаций культуры.
23. Оценка финансовой эффективности и состоятельности организаций культуры.
24. Основы ценовой политики и управление ценами и издержками в производстве культурных продуктов.
25. Внешнеэкономическая финансовая деятельность организаций культуры.

26. Оценка рисков и управление рисками в продюсерской деятельности.
27. История благотворительности в России и за рубежом.
28. Фандрейзинг как составная часть финансового обеспечения предпринимательской деятельности некоммерческих организаций.
29. Мотивы пожертвований.
30. Этапы проведения фандрейзинговых кампаний.
31. Event-менеджмент и фандрейзинговая кампания. Презентация культурного продукта.
32. Клубы друзей, общества поддержки организаций культуры.
33. Характеристика благотворительных фондов и критерии работы с ними.
34. Технология поиска российских, международных и зарубежных фондов и программ.
35. Пошаговая технология написания заявки на грант.

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа, выполняемая студентами всех форм обучения с целью закрепления полученных знаний по курсу, развития навыков работы с литературой, а также выработки подхода к решению некоторых теоретических и практических вопросов управления финансами с учетом использования опыта работы или прохождения практик в организациях исполнительских искусств.

Контрольная работа выполняется студентами дневной формы обучения в IX семестре. Студенты очно-заочной и заочной форм обучения выполняют контрольную работу в XI семестре.

Контрольная работа выполняется на материалах тех театров, концертных и цирковых организаций, продюсерских центров или проектов, в которых работают (проходили практику) или принимали участие студенты, а со студентами, не работающими в организациях исполнительских искусств, вопрос о теме решается в индивидуальном порядке. Темы и требования к ее выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание для контрольной работы в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

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

Основная литература:

1. Бригхэм, Ю. Ф. Финансовый менеджмент: Экспресс-курс / Ю. Ф. Бригхэм. – СПб: Питер, 2013. – 592 с.
2. Мак-Илрой, Эндрю. 100 терминов фандрейзинга: динамический глоссарий. «Институт культурной политики». 2004. – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spolicy.ru/glossary/index.html> (дата обращения: 28.02.2016).
3. Просветов, Г. И. Финансовый менеджмент: Задачи и решения: Учебно-методическое пособие / Г. И. Просветов. – М.: Альфа-Пресс, 2014. – 340 с.
4. Учитель, К. А. Филантропия и меценатство в России: Лекция /А. Учитель. – СПб: СПбГАТИ, 2013. – 36 с.
5. Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999.
6. Федеральный закон от 4 января 1999 года N 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации»,
7. Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 08.01.1998.
8. Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 12.01.1991.

9. Федеральный закон от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

10. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173 «О валютном регулировании и валютном контроле».

11. Гражданский кодекс РФ.

12. Таможенный кодекс РФ.

Дополнительная литература:

1. Абрамов, А.Е. Основы анализа финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятий / А. Е. Абрамов. – М.: АКДИ, 2008. – 214 с.

2. Артемьева, Т.В. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования: Учебное пособие / Т. В. Артемьева, Г. Л. Тульчинский; Гос. ун-т Высш. шк. экономики, С.-Петербур. фил. – СПб: Лань; М.: Планета музыки, 2010. – 286 с.

3. Нешиной, А.С. Финансовый практикум: Учебное пособие / А. С. Нешиной, Я. М. Воскобойников. – М.: Дашков и К, 2012. - 212 с.

4. Огурчиков, П.К., Падейский, В.В., Сидоренко, В.И. Мастерство продюсера кино и телевидения: Учебник для вузов / П. К. Огурчиков, В. В. Падейский, В. И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 863 с.

5. Самылин, А.И. Финансовый менеджмент. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 413 с.

6. Современные модели частного партнерства в сфере культуры. Сайд Фонда знаний «Ломоносов». [Электронный ресурс]. URL: <http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0129326> (дата обращения: 28.02.2016).

7. Ткачук, М.И. Финансовый менеджмент: Ответы на экзаменационные вопросы / М. И. Ткачук, О. А. Пузанкевич. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 112 с.

8. Трошин, А.Н. Финансовый менеджмент. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 331 с.

9. Филатова, Т.В. Финансовый менеджмент. — М.: ИНФРА-М, 2013. – 236 с.

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

1. Официальный сайт журнала «Вопросы экономики». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vopreco.ru> (дата обращения: 28.02.2016).

2. Официальный сайт журнала «Российский экономический журнал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.re-j.ru> (дата обращения: 28.02.2016).

3. Официальный сайт журнала «Экономические науки». [Электронный ресурс]. URL: <http://ecsn.ru> (дата обращения: 28.02.2016).

4. Официальный сайт газеты «Ведомости». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vedomosti.ru/spb/> (дата обращения: 28.02.2016).

5. Официальный сайт газеты «Коммерсант». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kommersant.ru/daily> (дата обращения: 28.02.2016).

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gks.ru> (дата обращения: 28.02.2016).

7. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cbr.ru> (дата обращения: 28.02.2016).

8. Официальный сайт Информационного агентства «Росбизнесконсалтинг». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rbc.ru> (дата обращения: 28.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников – нормативных материалов.

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

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

1. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе обучения.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.
3. Компьютерные тесты по курсу.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Ефимова Александра Борисовна, преподаватель,

Рецензент:
Сундстрем Лев Геннадьевич, профессор, канд. искусствоведения

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
29.03.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
29.03.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/08

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Информационные технологии управления
Трудоемкость дисциплины	5 зачетных единиц / 180 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-8).

Студент, освоивший курс «Информационные технологии управления» должен:

- знать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;
- знать правила техники безопасности и пожарной безопасности;
- нормативные основы охраны труда;
- уметь взаимодействовать с менеджерами по рекламе, продажам, связям с общественностью, гастролем и др.;
- уметь осуществлять управление по одному или нескольким направлениям деятельности организации исполнительских искусств;
- владеть навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
- владеть информационными технологиями;
- владеть культурой мышления.

3. Цель

Цель данного курса – обучить будущих продюсеров использованию основных информационных технологий при работе как с уже существующими, так и создаваемыми с нуля театральными проектами.

4. Задачи

1. Ознакомить студентов с основами современных информационных технологий и их применения в процессах планирования и управления в организациях исполнительских искусств.

2. Научить студентов использовать программу Excel при планировании гастрольной поездки на примере разработки календарного плана и сметы, самостоятельно производить расчеты и оформлять результат.

3. Научить студентов планированию нового проекта в Microsoft Project; рассмотреть возможности использования социальных сетей на начальных этапах проекта; научить правильно составлять техническое задание при создании собственного сайта.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение курса «Информационные технологии управления» является важной составляющей профессионально специализированной подготовки продюсера и играет существенную роль в формировании специалиста художественной, административной и технической категорий театра или другой организации исполнительских искусств. Наряду с другими дисциплинами он дает представление о новых информационных технологиях, используемых в театральном деле и организациях исполнительских искусств.

В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курса «Информатика». Знания данного курса позволят выпускнику театрального вуза компетентно решать информационно-технологические задачи в делопроизводстве, рекламе, планирования и управления в творческо-производственном процессе организаций исполнительских искусств, участвовать во всех сферах социально-экономической жизни общества.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самостоятельную работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	4 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	24	1,5 / 54	Зачет с оценкой Контрольная работа
	5 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	2	60	3,5 / 126	Зачет с оценкой Контрольная работа
	Всего: 92 час.	4	84	5 / 180	
Очно-заочная	7 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет с оценкой Контрольная работа
	8 семестр: 2 x 11 нед. = 22 часа.	2	84	3 / 108	Зачет с оценкой Контрольная работа
	Всего: 54 час.	4	122	5 / 180	
Заочная	6 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	7 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Зачет с оценкой Контрольная работа
	8 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Зачет с оценкой Контрольная работа
	Всего: 18 час.	4	158	5 / 180	

II. Содержание дисциплины

1. Разделы курса

- Раздел 1. Углубленное изучение возможностей программы Excel.
- Раздел 2. Использование программы Excel при планировании гастролей.
- Раздел 3. Использование программы Microsoft Project при создании нового проекта.
- Раздел 4. Использование социальных сетей при продвижении нового проекта.
- Раздел 5. Составление технического задания для создания сайта.

2. Темы и их краткое содержание

Раздел 1. Углубленное изучение возможностей программы Excel

Тема 1. Введение. Основы создания книги Excel

Отличительные особенности программы Excel. Создание книги. Работа с листами.

Тема 2. Форматирование таблиц и текста

Создание и оформление таблиц. Наполнение таблиц данными. Форматирование. Основные требования к оформлению таблиц.

Тема 3. Формулы

Диапазоны данных. Работа с данными в таблицах. Ссылки на диапазоны данных и работа с формулами. Подготовка к работе с диаграммами.

Тема 4. Диаграммы

Визуализация данных. Виды и особенности диаграмм. Создание диаграмм на основе имеющихся данных.

Тема 5. Гиперссылки

Создание и удаление гиперссылок (на другие файлы и web-страницы). Использование гиперссылок в диаграммах.

Тема 6. Макросы

Создание и сохранение макросов.

Тема 7. Печать из Excel

Подготовка данных, полученных в программе Excel, к печати. Области печати. Перенесение данных в документ Word.

Раздел 2. Использование программы Excel при планировании гастролей

Тема 8. Календарный план

Из чего состоит календарный план гастролей. Отображение календарного плана на графиках.

Тема 9. Разработка сметы расходов в Excel

Необходимые статьи расходов при планировании гастролей. Занесение данных в таблицу Excel. Часто используемые формулы для подсчета расходов.

Тема 10. Разработка сметы доходов в Excel

Планируемые статьи доходов в ходе гастролей. Занесение данных в таблицу Excel. Часто используемые формулы для подсчета доходов.

Тема 11. Презентация результатов (контрольное задание)

Презентация проекта гастролей конкретного спектакля с предоставлением оформленных и подсчитанных в программе Excel данных.

Раздел 3. Использование программы Microsoft Project при создании нового проекта

Тема 12. Введение. Основы создания документа в программе Microsoft Project

Принципы работы Microsoft Project. Последовательность действий при создании нового проекта. Ввод данных.

Тема 13. Определение ключевых компонентов плана проекта

Составление плана театрального проекта в Microsoft Project. Характеристика проекта, создание фаз, задач, определение ресурсов. Определение взаимосвязей между компонентами.

Тема 14. Формирование этапов проекта, включающих последовательное и параллельное выполнение работ

Определение основных фаз при планировании театрального проекта. Работа с календарями. Формирование задач. Типы связей между задачами.

Тема 15. Создание графика осуществления проекта

Создание диаграммы Ганта. Занесение данных в программу. Создание графика и отслеживание хода работ по нему.

Тема 16. Оценка временных затрат, планирование финансовых и иных ресурсов

Создание фаз. Длительность фазы, добавление завершающих задач. Задачи с добавленными длительностями.

Взаимосвязь задач и ресурсов.

Тема 17. Оформление и презентация результатов

Составление графика осуществления собственного театрального проекта в программе Microsoft Project.

Раздел 4. Использование социальных сетей при продвижении нового проекта

Тема 18. Изучение возможностей сетей ВКонтакте и Facebook при продвижении нового проекта.

Особенности выхода на целевую аудиторию посредством социальных сетей. Способы бесплатного продвижения проекта в социальных сетях.

Раздел 5. Составление технического задания для создания сайта

Тема 19. Определение ключевых и необходимых позиций, обозначающих заказчиком сайта.

Основные схемы сайтов. Особенности сайтов, связанных с театральными проектами. Ключевые элементы сайта.

Тема 20. Распространенные ошибки при создании сайта.

Анализ существующих театральных сайтов. Разбор принципов их создания. Определение основных ошибок.

Тема 21. Презентация собственных проектов (контрольное задание).

Презентация и защита собственного театрального проекта. Предоставление плана создания и продвижения проекта, сделанного в программе Microsoft Project, а также технического задания для сайта данного проекта.

3. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы курса	Количество практических аудиторных часов для								
	очной формы			очно-заочной формы			заочной формы		
	Лекции	Практи занятия	Сам. работа	Лекции	Практи занятия	Сам. работа	Лекции	Практи занятия	Сам. работа
Раздел 1. Углубленное изучение возможностей программы Excel	-	14	28	-	13	42	-	2	54
Тема 1. Введение. Основы создания книги Excel	-	2		-	1				
Тема 2. Форматирование таблиц и текста	-	2		-	2				
Тема 3. Формулы	-	2		-	2				
Тема 4. Диаграммы	-	2		-	2				

Тема 5. Гиперссылки	-	2			2				
Тема 6. Макросы	-	2		-	2				
Тема 7. Печать из Excel	-	2		-	2				
Раздел 2. Использование программы Excel при планировании гастролей	-	14	16	-	8	24	-	4	30
Тема 8. Календарный план	-	2		-	2				
Тема 9. Разработка сметы расходов в Excel	-	4		-	2				
Тема 10. Разработка сметы доходов в Excel	-	4		-	2				
Тема 11. Презентация результатов (контрольное задание)	-	4		-	2				
Раздел 3. Использование программы Microsoft Project при создании нового проекта	-	38	24	-	19	36	-	8	46
Тема 12. Введение. Основы создания документа в программе Microsoft Project	-	6		-	1				
Тема 13. Определение ключевых компонентов плана проекта	-	6		-	2				
Тема 14. Формирование этапов проекта, включающих последовательное и параллельное выполнение работ	-	6		-	4				
Тема 15. Создание графика осуществления проекта	-	6		-	4				
Тема 16. Оценка временных затрат, планирование финансовых и иных ресурсов	-	6		-	4				
Тема 17. Оформление и презентация результатов	-	8		-	4				
Раздел 4. Использование социальных сетей при продвижении нового проекта	-	6	4	-	2	6	-	2	8
Тема 18. Изучение возможностей сетей ВКонтакте и Facebook при продвижении нового проекта.	-	6		-	2				
Раздел 5. Составление технического задания для создания сайта	-	20	12	-	12	18	-	2	20
Тема 19. Определение ключевых и необходимых позиций, обозначающих заказчиком сайта.	-	8		-	4				
Тема 20. Распространенные ошибки при создании сайта.	-	6		-	4				
Тема 21. Презентация собственного проекта (контрольное задание).	-	6		-	4				
Всего:		92	84		54	126		18	158
<i>Консультации</i>		<i>4</i>			<i>4</i>			<i>4</i>	
ИТОГО:		180			180			180	

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка сообщений по обзору публикаций по темам курса для выступлений на семинарах.

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

Вопросы к зачету с оценкой в 1 семестре:

Экономические и прикладные программы управления в организациях исполнительских искусств

1. Паспорт спектакля, автоматизированного расчета сметы в театре В. М. Шеполова
2. Что такое муар в полиграфии? Как с ним бороться? Назовите источники муара.
3. Что определяет линиятура растра? Объясните, почему газеты обычно печатаются с низкой линиятурой.
4. Почему при печати точки разного цвета не попадают одна на другую?
5. Как влияет на печать изменение значения плотности?
6. Что нужно сделать, чтобы настройки PageMaker были действительны для всех вновь создаваемых публикаций?
7. Какими средствами PageMaker можно проверить целостность публикации?
8. Какие могут быть причины плохого качества Изображения на экране?
9. Где используются файлы формата PDF?
10. В чем различие прямой и обратной задач физиогномики для театра?
11. Где в театре может быть использована программа фоторобот?
12. Невербальный язык телодвижений, в чем его польза в театре?

Техника и методы автоматизации продаж билетов в организациях исполнительских искусств

1. На какие разновидности могут быть классифицированы Цифровые деньги.
2. Укажите, на какие три большие группы в зависимости от способа расчетов можно классифицировать платежные системы.
3. Схемы с использованием «электронных денег» их достоинства и недостатки.
4. Назовите 7 способов оплаты театральных билетов в Сети Интернет.
5. Что представляет собой Автоматизированная билетная система «Базис».
6. Какие функции выполняет Модуль «Сервер Приложений» (BasisAS.exe).
7. Какие функции выполняет Модуль администратора («Проводник»).
8. Из каких этапов складывается процесс расписки зрительного зала.
9. Что задает Схема расценки поясов и зачем введено понятие Тариф.
10. Что задает Схема распределения (схема раскладки мест по трафаретам).
11. Что позволяет понятие Категория времени начала мероприятия.
12. Что такое Тип зрелища, Репертуар, Мероприятие.
13. Что такое Электронный комплект билетов.
14. Основные принципы работы с клиентами.
15. Какие операции позволяет выполнять Автоматизированное рабочее место кассира.
16. Чем достигается уникальность каждого билета.

Вопросы к зачету с оценкой во 2 семестре:

Прикладные программы управления проектом в организациях исполнительских искусств

1. Определите назначение и основные возможности ПП Project Expert.
2. Назовите этапы моделирования в Project Expert.
3. Перечислите основные документы, необходимые для работы с ПП Project Expert.
4. Для чего предназначен модуль «Проект»?
5. Назовите этапы описания разовых выплат в подмодуле «Ресурсы»
6. Перечислите схемы выплат заработной платы.
7. Назовите и дайте характеристику составляющим модуля «Операционный план».
8. В каких строках отчета «Прибыли-убытки» отражаются общие издержки?
9. В какой форме отражаются результаты моделирования в ПП Project Expert.
10. Назовите общие принципы управления проектами.
11. Сетевое планирование и управление проектами.
12. Описание особых типов работ: Вехи; Периодические работы; Прерванные работы.
13. Разработка сетевого графика проекта.
14. Назначение ресурсов работам. Выравнивание ресурсов.
15. Принципы устранения перегрузки ресурсов.
16. Общий подход к управлению рисками.
17. Оценка продолжительности работ по методу PERT.
18. Сохранение базового плана и создание промежуточных планов.
19. Сохранение, редактирование и удаление исходного плана
20. Анализ выполнения бюджета.

Учебным планом по данной дисциплине в каждом семестре предусмотрена контрольная работа, направленная на закрепление знаний, полученных в процессе обучения. Контрольная работа в рамках дисциплины «Информационные технологии управления» выполняется студентами очного, очно-заочного и заочного отделений в том семестре, который определен рабочим учебным планом, и должна быть сдана преподавателю на проверку не позднее, чем за неделю до назначенной даты зачета. Темы контрольных работ и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях.

Преподаватель может уточнить задание на контрольную работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

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

Основная литература:

1. Акперов, И. Г. Информационные технологии в менеджменте: Учебник / И. Г. Акперов, А. В. Сметанин, И. А. Коноплева. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 400 с.
2. Ветитнев, А. М. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника: Учебное пособие / А. М. Ветитнев. – М.: Форум, 2010. – 400 с.
3. Ивасенко, А. Г. Информационные технологии в экономике и управлении: Учебное пособие / А. Г. Ивасенко, А. Ю. Гридасов, В. А. Павленко. – М.: КноРус, 2013. – 158 с.

Дополнительная литература:

1. Балдин, К.В. Информационные технологии в менеджменте: Учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / К. В. Балдин. – М.: ИЦ Академия, 2012. – 288 с.
2. Голицына, О.Л. Информационные технологии: Учебник / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – М.: Форум, ИНФРА-М, 2013. – 608 с.
3. Гришин, В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебник / В. Н. Гришин, Е. Е. Панфилова. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 416 с.

4. Исаев, Г.Н. Информационные технологии: Учебное пособие / Г. Н. Исаев. – М.: Омега-Л, 2013. – 464 с.
5. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании: Учебник / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. – М.: Дашков и К, 2013. – 308 с.
6. Киселев, Г. М. Информационные технологии в экономике и управлении (эффективная работа в MS Office 2007): Учебное пособие / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова, В. И. Сафонов. – М.: Дашков и К, 2013. – 272 с.
7. Логинов, В. Н. Информационные технологии управления: Учебное пособие / В. Н. Логинов. – М.: КноРус, 2013. – 240 с.
8. Максимов, Н.В. Современные информационные технологии: Учебное пособие / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2013. - 512 с.
9. Светлов, Н.М. Информационные технологии управления проектами: Учебное пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. – 232 с.
10. Свиридова, М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические упражнения: Учебное пособие для нач. проф. образования / М.Ю. Свиридова. – М.: ИЦ Академия, 2010. – 320 с.
11. Федотова, Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 336 с.
12. Хлебников, А.А. Информационные технологии: Учебник / А.А. Хлебников. – М.: КноРус, 2014. – 472 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 12.02.2016).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 12.02.2016).
3. Сайт информационно-аналитического IT-портала BigBig. [Электронный ресурс]. URL: http://www.big-big.ru/854?link_url=http://digit.ru (дата обращения: 12.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Информационные технологии управления» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по проблематике курса.

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

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

1. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе проведения семинаров
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Килипко Марина Петровна, ст. преподаватель

Рецензент:
Свирид Татьяна Вадимовна, ст. преподаватель

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
29.03.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
29.03.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/18

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Основы бухгалтерского учета
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единицы / 216 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом:

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1).

Студент, освоивший курс «Основы бухгалтерского учета», должен:

- знать экономические категории и модели, действующие в отраслях культуры и искусства, экономическую стратегию государства по отношению к культуре в условиях модернизации рыночной экономики, хозяйственный механизм деятельности организаций культуры;
- знать финансирование, материальное стимулирование, ценообразование, налогообложение, трудовые ресурсы и специфику их функционирования в сфере культуры;
- знать механизмы государственной поддержки и рыночные механизмы в области исполнительских искусств в России и за рубежом;
- уметь применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики;
- уметь определять оценку постановочной сложности проекта и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска;
- уметь принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;
- владеть навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
- владеть культурой мышления (в кооперации со всеми дисциплинами, предусмотренными учебным планом).

3. Цель курса

Цель курса – дать в руки будущим продюсерам инструментарий руководителя, позволяющий на основе данных бухгалтерского учета – как информационной системы –

накапливать и систематизировать экономическую информацию, анализировать управленческие решения и ход хозяйственных процессов, рационализировать финансово-хозяйственную деятельность, изыскивать внутренние резервы и перспективы развития хозяйственного субъекта.

4. Задачи курса

Основной задачей изучения курса «Основы бухгалтерского учета» является формирование знаний у студентов:

- о принципах и правилах ведения бухгалтерского, финансового и налогового учета;
- о способах оценки различных объектов учета;
- о правилах составления бухгалтерских записей по учету активов обязательств капитала доходов и расходов для различных вариантов учетной политики;
- о подготовке информации для представления ее в бухгалтерской отчетности;
- об анализе финансово-хозяйственной деятельности организации по данным бухгалтерской и налоговой отчетности.

5. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника

Изучение курса «Основы бухгалтерского учета» состоит из двух этапов:

На I этапе теории бухгалтерского учета, опираясь на действующие экономические законы и категории, законодательные и нормативные акты, студенты изучают базовые принципы ведения бухгалтерского учета, основные его методологические приемы применительно к современным требованиям осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации.

II этап курса предусматривает изучение организации бухгалтерского учета и отдельных его разделов в соответствии с классификацией имущества организации и источников его образования на основе действующих нормативных документов.

Курс преподается не ранее третьего семестра обучения (второй семестр второго года обучения), после освоения студентами дисциплин «Экономическая теория и история экономических учений», «Экономика культуры», «Организационно–правовые формы и структура организаций исполнительских искусств».

Одновременно с курсом «Основы бухгалтерского учета» преподаются дисциплины «Производственно–финансовое планирование в организациях культуры», «Менеджмент в сфере культуры».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	76	3 / 108	Зачет с оценкой Контрольная работа
	6 семестр: 4 x 14 нед. = 56 часов.	4	48	3 / 108	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 88 час.	4	124	6 / 216	
Очно-заочная	4 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	-	82	3 / 108	Зачет с оценкой Контрольная работа
	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	74	3 / 108	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 58 час.	2	156	6 / 216	
Заочная	3 семестр: 2 часа.	-	34	1 / 36	-

4 семестр 4 часа.	-	68	2 / 72	Зачет с оценкой Контрольная работа
5 семестр: 6 часов.	4	98	3 / 108	Экзамен Курсовая работа
Всего: 12 час.	4	200	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел I. Основы теории бухгалтерского учета.

Раздел II. Организация бухгалтерского учета по разделам.

2. Темы дисциплины и их краткое содержание

Раздел I. Основы теории бухгалтерского учета

Тема 1. Содержание и функции бухгалтерского учета

Хозяйственный учет – система количественного отражения и качественной характеристики хозяйственной деятельности в целях эффективного управления ею.

В процессе своего развития хозяйствующий учет разделился на виды:

1. Оперативный
2. Складской
3. Бухгалтерский
4. Статистический
5. Управленческий
6. Налоговый

Особенности каждого вида учета, их отличительные свойства.

Отличительные особенности бухгалтерского учета:

непрерывный (сплошной) по времени, т.е. в нем отражается все хозяйственные явления и события, происшедшие в организации;

требует обязательного документального подтверждения хозяйственного явления, события;

ведется с обязательным использованием специальных приемов и методов (баланс, двойная запись, калькуляция и т.д.);

выполняется специально подготовленными кадрами (кассиром, бухгалтером, бухгалтером-экономистом);

использует любые измерители (натуральные, трудовые, денежные);

как правило, ограничивается рамками одной организации.

Бухгалтерский учет – система непрерывного сплошного наблюдения и контроля за хозяйственной деятельностью организации, изучающая количественную сторону хозяйственных явлений в непрерывной связи с их качественной стороной путем сплошной, непрерывной, документально обоснованной и взаимосвязанной регистрации хозяйственных фактов, как в натуральном, так и в денежном выражении.

Функции бухгалтерского учета:

информационная,

плановая,

контрольная,

аналитическая,

функция обратной связи.

Принципы бухгалтерского учета:

принцип имущественной обособленности (автономности хозяйственной единицы)

принцип непрерывной деятельности
последовательности применения учетной политики
временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Установленные законодательством требования к ведению бухгалтерского учета:
полноты
своевременности
осмотрительности
приоритета содержания перед формой
непротиворечивости
рациональности.

Тема 2. Объекты бухгалтерского учета

К объектам бухгалтерского учета относятся:

1. Имущество организации (активы)
2. Источник образования этого имущества (пассивы)
3. Процессы, происходящие в хозяйственной деятельности организации, выражающиеся в конкретных хозяйственных операциях.

Имущество организации (активы) – это ресурсы (совокупность материальных и денежных ценностей, а также юридические отношения с другими организациями и лицами, т.е. права), которые контролируются организацией в результате событий прошлых периодов и от которых организация ожидает экономической выгоды в будущем.

Источники образования имущества (пассивы) – это собственный капитал и обязательства.

Хозяйственные операции характеризуют отдельные хозяйственные действия, вызывающие изменения в составе, размещении имущества и источниках его образования. При этом хозяйственные операции могут затрагивать:

- только имущество организации;
- только источники его образования;
- одновременно и имущество, и его источники.

Классификация имущества организации по видам, времени использования и источникам образования.

Тема 3. Метод бухгалтерского учета

Метод бухгалтерского учета – способ изучения объектов бухгалтерского учета, включающих в себя ряд элементов:

Метод бухгалтерского учета:

1. Первичное наблюдение объектов учета:
 - документация;
 - инвентаризация.
2. Стоимостное измерение объектов учета:
 - оценка;
 - калькуляция.
3. Текущая группировка данных объектов учета:
 - счета;
 - двойная запись.
4. Периодическое обобщение хозяйственной деятельности:
 - балансовое обобщение;
 - отчетность.

Документ – юридическое закрепление свершившегося акта.

Документация – способ юридического оформления документами хозяйственных операций, письменное свидетельство о совершении хозяйственной операции.

Инвентаризация – проверка фактического наличия хозяйственных средств путем снятия натуральных остатков и сверки их с данными бухгалтерского учета.

Оценка – способ, с помощью которого хозяйственные средства получают денежное выражение.

Калькуляция – способ исчисления затрат на изготовление одной единицы изделия.

Бухгалтерский счет – способ экономической группировки объектов бухгалтерского учета.

Двойная запись – способ взаимосвязанного отражения операций с использованием счетов бухгалтерского учета.

Бухгалтерский баланс – способ отражения хозяйственных средств и их источников, позволяющий получить информацию о состоянии этих объектов на определенную дату. При этом равенство (в денежном измерителе) хозяйственных средств и их источников должно всегда сохраняться независимо от того, сколько и каких операции осуществила организация за отчетный период. Тем самым соблюдается баланс, т.е. равновесие активов и пассивов организации. Это обеспечивается использованием способа двойной записи при отражении хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета.

Завершающим элементом бухгалтерского учета является отчетность.

Отчетность – это совокупность обобщенных (сводных) показателей, рассчитанных по данным бухгалтерского учета.

Последовательность применения элементов метода бухгалтерского учета:

1. Оформление первичными документами всех хозяйственных операций.
2. Проведение оценки данных первичных документов в денежном измерителе.
3. Группировка данных первичных документов на соответствующих счетах бухгалтерского учета с использованием способа двойной записи, т.е. одновременно задействуется не менее двух бухгалтерских счетов.

4. Реальность записей проверяется при помощи инвентаризации.

5. С помощью калькуляции исчисляется себестоимость конкретных объектов.

6. После определения финансового результата работы организации в целом за отчетный период (прибыли или убытки) составляется балансовое обобщение – баланс (форма №1).

7. На основании данных бухгалтерского учета заполняются другие формы отчетности об основных показателях, характеризующих работу организации за отчетный период.

8. На основании данных бухгалтерского учета формируются налоговые регистры, для определения налоговой базы по различным видам платежей в бюджет.

Тема 4. Балансовое обобщение

Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете.

Основное и капитальное уравнения бухгалтерского учета.

Актив и пассив баланса, их структура.

Виды бухгалтерских балансов.

Влияние хозяйственных операций на валюту баланса.

Бухгалтерский баланс как источник информации о финансовой устойчивости организации.

Тема 5. Счета и двойная запись.

Понятие о счетах бухгалтерского учета, их строение и назначение.

Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. Субсчета.

Принцип тройного равенства между счетами всех уровней.

Сущность и значение двойной записи на счетах.

Классификация счетов по экономическому содержанию.

Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре показателей.

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации.

План счетов бюджетного учета финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Тема 6. Формы бухгалтерского учета

Общее понятие о регистрах бухгалтерского учета.

Учетные регистры: виды и формы.

Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета.

Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета.

Регистры бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях нового типа и в автономных учреждениях.

Раздел II. Организация бухгалтерского учета по разделам

Тема 7. Постановка бухгалтерского учета в организации

Способы организации бухгалтерской службы.

Формирование учетной политики бюджетных организаций.

Тема 8. Учет основных средств и нематериальных активов

Нормативное регулирование учета основных средств.

Классификация и оценка основных средств.

Понятие об инвентарном объекте как единицы учета основных средств. Документальное оформление и аналитический учет поступления и перемещения основных средств. Синтетический учет поступления основных средств как вклад в уставный капитал при безвозмездном получении, покупке.

Особенности учета основных средств в бюджетных учреждениях. Порядок закрепления, выбытия, перемещения особо ценного движимого имущества в соответствии с федеральными законами 7-ФЗ от 12.01.1996г. и 174-ФЗ от 03.11.2006г.

Особенности учета основных средств в театрально зрелищных организациях.

Амортизация основных средств. Способы начисления амортизации: линейный способ, способ уменьшения остатка, способ списания стоимости по сумме числа лет срока полезного использования, способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). Документальное оформление и синтетический учет амортизации основных средств.

Порядок переоценки основных средств, отражение в учете ее результатов.

Виды ремонтов и их характеристики. Документальное оформление и учет ремонта при подрядном и хозяйственном способах выполнения работ. Методы включения затрат на ремонт в издержки производства. Порядок формирования и использования резерва на ремонт основных средств. Модернизация основных средств.

Учет текущей аренды основных средств. Учет лизинговых операций. Инвентаризация основных средств. Порядок ее проведения и документального оформления. Учет результатов инвентаризации: излишков, недостач. Особенности распоряжения основными средствами в государственных учреждениях.

Документальное оформление и учет выбытия основных средств в результате продажи, безвозмездной передачи, вкладов в уставные капиталы других организаций, ликвидации и т.д.

Нормативное регулирование учета нематериальных активов. Виды и оценки нематериальных активов. Учет поступления нематериальных активов, их документальное оформление и аналитический учет. Синтетический учет нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов. Сроки службы и нормы нематериальных активов. Особенности учета организационных расходов и деловой репутации организации.

Особенности учета приобретения прав на использование нематериальных активов по лицензионным договорам.

Учет выбытия нематериальных активов. Документальное оформление выбытия.

Тема 9. Учет материально-производственных запасов

Нормативное регулирование учета материально-производственных запасов. Классификация и оценка производственных запасов. Составляющие фактической себестоимости заготовления производственных запасов, транспортно-заготовительные расходы.

Документация по поступлению и расходованию материалов на складе. Учет материалов на складе и его связь с учетом материалов в бухгалтерии: сальдовые и количественно-суммовые методы учета.

Синтетический учет поступления материалов. Виды оценки поступающих в организацию материалов. Учет затрат на изготовление материалов. Учет приобретения материальных ценностей и расчетов с поставщиками. Учет материалов в пути и неотфактурованных поставок. Учет претензий. Расчеты с поставщиками по договорам, выраженным в условных денежных единицах. Особенности учета и оценки поступлений материалов при использовании счетов бухгалтерского учета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Учет инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

Учет расходов материалов и порядок включения их в затраты на производство. Расчет фактической себестоимости материалов в остатках на складе и в отпущенных в производство на основе среднего процента отклонения от плановой себестоимости, процента транспортно-заготовительных расходов, по методу FIFO, по методу LIFO, по методу средней себестоимости, по методу оценки единицы материалов.

Учет инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

Учет специальной оснастки и спецодежды. Учет ГСМ.

Регистры учета материально-производственных запасов.

Инвентаризация материально-производственных запасов и ее отражение в бухгалтерском учете.

Особенности учета материально-производственных запасов в организациях исполнительских искусств.

Тема 10. Учет кассовых и банковских операций

Нормативное регулирование учета денежных средств в кассе. Порядок ведения и документального оформления кассовых операций. Кассовая книга. Отчет кассира, их обработка, группировка оборотов в учетных регистрах. Ревизия кассы. Учет денежных документов и бланков строгой отчетности, хранимых в кассе.

Положение о билетном хозяйстве. Билет как бланк строгой отчетности. Применение контрольно-кассовой техники при расчетах наличными денежными средствами.

Нормативное регулирование учета денежных средств в банке. Классификация счетов в банке. Расчетный счет. Документация и учет движения средств на расчетном счете. Расчетные операции через лицевые счета бюджетных государственных учреждений в отделениях казначейства.

Специальные счета организации в банках. Учет операций по специальным счетам. Учет операций по банковским картам.

Нормативное регулирование валютных операций. Валютный счет. Порядок оценки валютных счетов и операций в валюте, учет курсовых разниц. Отражение валютных операций в синтетическом учете.

Тема 11. Учет расчетов

Нормативные документы. Понятие расчетных операций.

Расчеты с подотчетными лицами.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками.

Расчеты с покупателями и заказчиками.

Расчеты по претензиям.

Учет расчетов по налогам и сборам.

Тема 12. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям

Нормативное регулирование вопросов труда и заработной платы.

Общие принципы оплаты труда.

Учет начисления заработной платы и прочих выплат.

Учет удержаний из начисленной оплаты труда.

Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.

Тема 13. Учет расходов организации

Нормативные документы.

Понятие и классификация расходов организации.

Учет затрат на производство.

Учет затрат на новые постановки в организациях исполнительских искусств.

Тема 14. Учет доходов и финансовых результатов организации

Нормативные документы.

Понятие и классификация доходов организации.

Особенности бюджетного учета доходов в организациях исполнительских искусств.

Учет формирования финансовых результатов.

Тема 15. Учетная политика

Особенности учетной политики бюджетного и автономного учреждения.

Тема 16. Бухгалтерская отчетность организации

Нормативные документы.

Структура и содержание бухгалтерской отчетности.

Бюджетная отчетность бюджетного и автономного учреждений.

3. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Очная форма обучения			Очно-заочная форма обучения			Заочная форма обучения		
	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа
1. Основы теории бухгалтерского учета	30	-	36	12	-	60	4	-	64
1. Содержание и функции бухгалтерского учета	4	-		2	-		0,5	-	
2. Объекты бухгалтерского учета	4	-		2	-		0,5	-	
3. Метод бухгалтерского учета	6	-		2	-		1	-	
4. Балансовое обобщение.	6	-		2	-		1	-	
5. Счета и двойная запись	6	-		2	-		0,5	-	
6. Формы бухгалтерского учета	4	-		2	-		0,5	-	
2. Организация бухгалтерского учета	58	-	88	46	-	96	8	-	136
7. Постановка бухгалтерского учета в организации	4	-		4	-		0,5	-	
8. Учет основных средств	6	-		5	-		1	-	

и нематериальных активов							
9. Учет материально-производственных запасов	6	-	5	-	1	-	
10. Учет кассовых и банковских операций	6	-	4	-	0,5	-	
11. Учет расчетов.	6	-	5	-	1	-	
12. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям	6	-	5	-	1	-	
13. Учет расчетов по кредитам и займам	6	-	4	-	0,5	-	
14. Учет расходов организации	6	-	5	-	1	-	
15. Учет доходов и финансовых результатов организации	6	-	5	-	1	-	
16. Бухгалтерская отчетность организации	6	-	4	-	0,5	-	
Всего:	88	124	58	156	12	200	
<i>Консультации</i>	<i>4</i>		<i>2</i>		<i>4</i>		
ИТОГО:	216		216		216		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

Для студентов всех форм обучения учебным планом по данной дисциплине предусмотрены контрольные и курсовые работы. Для студентов очной формы обучения контрольная работа проводится в V семестре, курсовая работа пишется в VI семестре. Для студентов очно-заочного и заочного форм обучения контрольная и курсовая работы выполняются соответственно в IV и в V семестрах. Контрольные работы представляют собой выполнение практических заданий, выдаваемых преподавателем.

Темы контрольных и курсовых работ и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание на контрольную или курсовую работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка сообщений по обзору публикаций по темам дисциплины для выступлений на семинарах.

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

Вопросы к зачету с оценкой по части курса «Теория бухгалтерского учёта»:

1. Для чего нужны счета бухгалтерского учета?
2. Что представляет собой счет?

3. Как делятся счета бухгалтерского учета по отношению к балансу?
4. Каково строение активного счета? Приведите примеры активных счетов.
5. Как рассчитывается сальдо конечное для активного счета?
6. Каково строение пассивного счета? Приведите примеры пассивных счетов.
7. Как рассчитывается сальдо конечное для пассивного счета?
8. Назовите виды активно-пассивных счетов. Приведите примеры.
9. Можно ли в конце отчетного периода свернуть активно-пассивный счет с двусторонним сальдо? Если да, то в каком случае?
10. Какая информация представляется на синтетических счетах?
11. Какая информация представляется на аналитических счетах? Приведите примеры аналитических счетов.
12. Что такое субсчет?
13. Покажите связь между счетами всех уровней (I, II, III порядка) на примере счета «Материалы».
14. Раскройте принцип соблюдения трех равенств.
15. Что понимается под синтетическим и аналитическим учетом?
16. В чем сущность двойной записи?
17. Что такое корреспонденция счетов?
18. Как называются счета, связанные между собой двойной записью?
19. Как в бухгалтерском учете выполняется контировка?
20. Что такое бухгалтерская проводка?
21. Что понимается под простой бухгалтерской проводкой? Приведите примеры.
22. Чем отличаются сложные бухгалтерские проводки от простых? Приведите пример сложной проводки.
23. Где отражаются бухгалтерские проводки?
24. Какие способы регистрации хозяйственных операций применяются в бухгалтерском учете?
25. Для чего предназначены оборотные ведомости и каково их строение?
26. Как проверить правильность составления оборотных ведомостей?
27. Для чего нужны План счетов и Инструкция по применению?
28. Какое назначение имеет классификация счетов по их экономическому содержанию? Перечислите укрупненные группы этой классификации.
29. Какое назначение имеет классификация счетов по структуре? Перечислите укрупненные группы этой классификации.
30. Какие счета относятся к основным? Приведите примеры.
31. Почему регулирующие счета не имеют самостоятельного значения? Приведите примеры.
32. На какие подгруппы делятся операционные счета? Приведите примеры.
33. Охарактеризуйте строение и назначение финансово-результатных счетов.
34. Какова основная особенность забалансовых счетов?

Вопросы к экзамену по части дисциплины «Организация бухгалтерского учёта»:

1. Что такое бухгалтерский баланс и какова его сущность.
2. Учет основных средств организации ПБУ – 6/01.
3. Определение понятия бухгалтерский учет. Каковы его отличительные особенности от других видов хозяйственного учета.
4. Учет материальных ценностей ПБУ – 5/01
5. Классификация счетов бухгалтерского учета.
6. Учет кассовых операций.
7. Основное балансовое уравнение.
8. Учет банковских операций.

9. План счетов бухгалтерского учета.
10. Учет расчетов с поставщиками и заказчиками.
11. Базовые принципы бухгалтерского учета.
12. Учет труда и заработной платы.
13. Объекты бухгалтерского учета.
14. Учет расчетов с поставщиками и заказчиками.
15. Классификация имущества организации по видам и времени использования.
16. Учет доходов организации ПБУ – 9/99.
17. Классификация имущества организации по источникам образования.
18. Учет удержаний из заработной платы.
19. Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете.
20. Учет расходов организации ПБУ – 10/99.
21. Капитальное и основное уравнение бухгалтерского учета.
22. Учет финансового результата ПБУ – 9/99, ПБУ – 10/99.
23. Понятие о счетах бухгалтерского учета, их строение и назначение.
24. Учет расходов на производство.
25. Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. Субсчета.
26. Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре показателей.
27. Учет кассовых операций. Учет расчетов наличными денежными средствами.
28. Сущность и значение двойной записи на счетах бухгалтерского учета.
29. Учет отчислений и расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
30. Предмет и метод бухгалтерского учета.
31. Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах.
32. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ.
33. Учет формирования финансовых результатов.

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

Основная литература:

1. Бережной, В. И., Крохичева, Г. Е., Лесняк, В. В. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / В. И. Бережной, Г. Е. Крохичева, В. В. Лесняк. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 175 с.
2. Гетьман, В. Г. Бухгалтерский учёт : Учебник / В. Г. Гетьман. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 717 с.
3. Горячих, С. П. Бухгалтерский учёт в схемах и таблицах: Учебное пособие / С. П. Горячих. – А. В. Зонова, С. П. Горячих, Р. В. Зонова; под ред. А. В. Зонова. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 224 с.
4. Налоговый кодекс.
5. Гражданский кодекс.
6. Трудовой кодекс.
7. Бюджетный кодекс.
8. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ (действует до 31.12.2012 г.).
9. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (вступает в действие с 01.01.2013г.).
10. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1.

11. Приказ Министерства финансов РФ «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» от 31.10.2000 г. № 94н с учетом изменений и дополнений, внесенных Приказом от 18.09.2006 № 115н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету».
12. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
13. ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации».
14. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда».
15. ПБУ 3/2006 «Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».
16. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации».
17. ПБУ 5/01 «Учёт материально-производственных запасов».
18. ПБУ 6/01 «Учёт основных средств».
19. ПБУ 7/98 «События после отчётной даты».
20. ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».
21. ПБУ 9/99 «Доходы организации».
22. ПБУ 10/99 «Расходы организации».
23. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».
24. ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».
25. ПБУ 13/2000 «Учёт государственной помощи».
26. ПБУ 14/2007 «Учёт нематериальных активов».
27. ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам».
28. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».
29. ПБУ 17/02 «Учёт расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы».
30. ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций».
31. ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений».
32. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности».
33. ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».
34. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».
35. ПБУ 23/2011 «Отчёт о движении денежных средств».
36. ПБУ 24/2011 «Учёт затрат на освоение природных ресурсов».
37. Положение ЦБ РФ от 12.10.2011 г. № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ».
38. Приказ Министерства финансов от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению».
39. Приказ Министерства финансов от 16.12.2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению».
40. Приказ Министерства финансов от 23.12.2010 г. № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению».
41. Приказ Министерства финансов от 28.12.2010 г. № 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

Дополнительная литература:

1. Агеева, О. А. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник для вузов / О. А. Агеева, А. Л. Ребизова. – М.: Юрайт, 2013. – 447 с..
2. Байкина, С. Г. Учет и анализ банкротств: Учебное пособие / С. Г. Байкина. – М.: Дашков и К, 2013. – 220 с.
3. Все положения по бухгалтерскому учету: действующие, принятые, проекты к реформе по состоянию на 2012 год. – М.: Эксмо, 2012. – 256 с.: табл. – (Законы и кодексы).
4. Гридасов, А. Ю. Бухгалтерский учет в программе 1С: Бухгалтерия 8.0. Лабораторный практикум: Учебное пособие / А. Ю. Гридасов, А. Г. Чурин, Л. И. Чурина. – М.: КноРус, 2011. – 216 с.
5. Касьянова, Г. Ю. Бухгалтерский учет: просто о сложном: Самоучитель по формуле «три в одном»: бухучет + налоги + документооборот / Г. Ю. Касьянова. – М.: АБАК, 2013. – 728 с.
6. Кувшинов, М. С. Бухгалтерский учет и анализ (конспект лекций): Учебное пособие / М. С. Кувшинов. – М.: Кнорус, 2015. – 272 с.
7. Куликова, Л. И. Учетная политика организации: новое решение / Л. И. Куликова. – М.: Бухгалтерский учет, 2010. – 336 с.
8. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учёта: Учебник для бакалавров / Под ред. Л. М. Полковского. – М.: Дашков и К, 2015. – 272 с.
9. Сивков, Е. В. Современный бухгалтерский учет: Основной курс от аудитора Евгения Сивкова / Е. В. Сивков. – М.: ИД «Евгений Сивков», 2012. – 320 с.
10. Финансовый учет и отчетность: Учебник / А. М. Петров, Л. А. Мельникова, И. А. Савин; под ред. А. М. Петрова. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 464 с.
11. Хозяева, С. Г. Учет и отчетность при ликвидации и реорганизации юридических лиц / С. М. Хозяева. – М.: Бухгалтерский учет, 2006.- 232 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 24.01.2016).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 24.01.2016).
3. Официальные сайты организаций культуры Российской Федерации.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы бухгалтерского учета и налогообложения» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по проблематике курса.

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

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

1. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе проведения семинаров

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

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная аудитория, оборудованная современной компьютерной техникой.

3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**«МАРКЕТИНГ, СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РЕКЛАМА
В ПРОДЮСЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Авторы-составители:
Великанова Наталья Евгеньевна, ст. преподаватель
Вулах Филипп Сергеевич, ст. преподаватель

Рецензент:
Екатерининская Анна Алексеевна, доцент, канд. искусствоведения

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
10.05.2016, протокол № 7

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
01.07.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/13

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единицы / 216 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

владением знаниями основ продюсерства (ПК-1);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5);

способностью определять оценку постановочной сложности спектакля (проекта) и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска, определять источники финансирования, принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов, определять различные варианты маркетинговой стратегии в зависимости от характера проекта (ПСК-5.4);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Студент, освоивший курс «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности», должен:

- знать теоретические основы функционирования рыночной экономики;
- знать основы теории и практики современного менеджмента, его особенности в организациях культуры и искусства;
- знать экономические категории и модели, действующие в отраслях культуры и искусства, экономическую стратегию государства по отношению к культуре в условиях модернизации рыночной экономики, хозяйственный механизм деятельности организаций культуры;

- знать предпринимательство в сфере культуры и искусства;
- знать теоретические и практические основы маркетинга, особенности маркетинга в сфере культуры и искусства, связи с общественностью и рекламу в продюсерской деятельности;
- знать фандрейзинг как составную часть маркетинга некоммерческих организаций;
- знать функции продюсера в процессе создания и проката театральной постановки, концертной программы;
- знать механизмы государственной поддержки и рыночные механизмы в области исполнительских искусств в России и за рубежом;
- знать состояние современной драматургии и музыкальной драматургии, театральной режиссуры, музыкального исполнительства, хореографического искусства, сценографии, актерского мастерства, музыкальной и театральной гастрольно-фестивальной деятельности;
- уметь инициировать творческие идеи художественных проектов в области исполнительских искусств; давать квалифицированную экспертную оценку творческим проектным инициативам режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений, других творческих работников; брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств;
- уметь применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики;
- уметь определять маркетинговую стратегию в зависимости от характера проекта (ориентация на массового потребителя, элитарную публику, детскую аудиторию);
- уметь соучаствовать с постановщиками в разработке концепции театрального или музыкального проекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации;
- уметь творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации проекта;
- уметь взаимодействовать с менеджерами по рекламе, продажам, связям с общественностью, гастролям и др.;
- уметь определять источники финансирования проекта, использовать фандрейзинг как важную составляющую продюсерской деятельности;
- уметь принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;
- уметь осуществлять управление по одному или нескольким направлениям деятельности организации исполнительских искусств (проекта); (цикл СЗ-сп)
- владеть навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
- владеть методами планирования и управления творческо-производственным процессом;
- владеть методиками разработки бизнес-плана, маркетинговой и фандрейзинговой стратегии и тактики;
- владеть культурой мышления.

3. Цель курса

Целью курса «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности» является выработка у студентов понимания основ маркетинга, связей с общественностью и рекламы как методики формирования спроса и комплексного продвижения художественного «продукта» в сфере исполнительских искусств. В процессе

освоения курса студенты знакомятся с теоретической базой дисциплины, получают представление об инструментарии управления маркетингом и возможностях практического применения полученных знаний в театрально-концертных организациях, действующих в современной рыночной среде.

Весомое значение имеет воспитание специалиста, мотивированного на использование инновационных технологий продвижения, способного управлять имиджем организации, воспринимающего маркетинг как интегральную и одну из наиболее динамичных частей менеджмента исполнительских искусств.

4. Задачи курса

Задачами курса являются:

- знакомство студентов с историей и теоретическими основами маркетинга, связей с общественностью и рекламы и их особенностями в практическом приложении в сфере исполнительских искусств и в отрасли культуры в целом;
- формирование у студентов представлений о предмете, методе и структуре маркетинга, его месте и роли в менеджменте организации;
- освоение студентами философии, идеологии и моделей комплексного продвижения товаров и услуг с акцентом на «продукт» отрасли культуры на базе современных источников;
- овладение студентами специальной терминологией и прикладными навыками маркетинга, связей с общественностью и рекламы;
- развитие у студентов навыков сбора и обработки маркетинговой информации и проведения базовых маркетинговых исследований, изучения рынка и потребителей, сегментации и позиционирования, а также подбора эффективных стратегий продвижения;
- усвоение студентами понятия о маркетинг-миксе как о методике разработки продуктовой, ценовой, рекламной и сбыто-распределительной политики организации;
- изучение студентами специфики маркетинговой и PR деятельности некоммерческих организациях на рынке косвенных потребителей;
- привлечение внимания студентов к социально-культурной роли комплексного продвижения услуг организаций исполнительских искусств;
- подготовка студентов в области написания грантовых заявок, пресс-релизов, разработки маркетинговых и рекламных кампаний, спонсорских пакетов.

5. Место курса в структуре образовательной программы

Освоение данного курса занимает значимое место в профессиональной подготовке выпускника. Организации исполнительских искусств нуждаются в продюсерах и управленцах, владеющих знаниями и умениями в сфере маркетинга, связей с общественностью и рекламы, способных применить их на практике.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	4 семестр 2 x 14 нед. = 28 часов.	-	44	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	5 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	2	6	2 / 72	Зачет на последнем занятии Курсовая работа
	6 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Экзамен Курсовая работа

	Всего: 120 час.	4	92	6 / 216	
Очно-заочная	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	40	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	6 семестр: 2 x 11 нед. = 22 часа.	-	50	2 / 72	Зачет на последнем занятии Курсовая работа
	7 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 86 час.	2	128	6 / 216	
Заочная	4 семестр: 8 часов.	-	28	1 / 36	-
	5 семестр: 10 часов.	2	24	1 / 36	Зачет Контрольная работа
	6 семестр: 8 часов.	-	64	2 / 72	Зачет на последнем занятии Курсовая работа
	7 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 36 час.	4	176	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

Раздел 1. Философия и теоретические основы маркетинга и PR.

Раздел 2. Инструменты и технологии маркетинга, PR и рекламы. Специфика их применения в коммерческих и некоммерческих организациях и проектах в сфере культуры и искусства.

Раздел 3. Актуальные проблемы и особенности комплексного продвижения продукта организации исполнительских искусств на разных рынках потребителей.

2. Темы дисциплины и их содержание

Раздел 1 Философия и теоретические основы маркетинга и PR

Тема 1. Концепция маркетинга. Основные положения

Понятие маркетинга. Множественность подходов к определению маркетинга. Традиционный и современный маркетинг. Маркетинг как философия организации. Маркетинг товаров и услуг. Сферы B2B и B2C. Некоммерческий маркетинг. Процесс управления маркетингом. Маркетинговая среда. Основные элементы и инструменты маркетинга. Маркетинг-микс. Понятие о рекламе и PR и их месте в структуре интегрированных маркетинговых коммуникаций. Роль маркетинга в системе менеджмента организации. Маркетинговая стратегия, этапы планирования и реализации.

Тема 2. Анализ рынка и маркетингового окружения

Участники рынка. Портрет потребителя: нужды, потребности, желания, спрос. Мотивы и модели покупательского поведения. SOR-модель. Потребительская ценность. Теория Шета-Ньюмена-Гросса. Качественные и количественные показатели, структура рынка. Рыночный потенциал. Емкость и насыщенность рынка. Анализ и прогноз динамики развития рынка. Макро- и микросреда организации. Конкуренция и классификация ее видов. Пять сил Портера. Виды потребительских рынков. SWOT-анализ позиции организации на рынке.

Тема 3. Миссия организации. Цели и задачи маркетинговой стратегии

Понятие о миссии, видении и продукте организации. Маркетинговая специфика отрасли культуры. Миссия организации культуры как выражение смысла ее существования, основная идея ее маркетинговой деятельности. Технология разработки «положения о миссии» организации. Постановка проблем, целей, задач и планирование мероприятий.

Потребительские рынки организации культуры. Публика как основной потребитель услуг организаций исполнительских искусств. Особенности творческого продукта и его позиционирования. Роль художника в процессе выпуска и продвижения продукта в отрасли культуры. Трансформация традиционной маркетинговой модели в организациях культуры.

Тема 4. Информационное обеспечение маркетинга. Маркетинговое исследование

Виды и источники маркетинговой информации. Первичная и вторичная информация. Маркетинговая информационная система. Методика маркетингового исследования. Способы сбора данных: наблюдение (лабораторное и полевое, явное и скрытое), опрос (письменный, телефонный, интервью), эксперимент, панельный метод. Выбор объектов исследования. Фокус-группа. Типы отборов и выборки информации. Методы обработки информации: систематизация, шкалирование, интерпретация, статистический анализ. Этика маркетингового исследования.

Тема 5. Сегментация и позиционирование. Рыночные стратегии

Цели и задачи сегментации потребителей. Актуальная и потенциальная аудитории. Критерии сегментации: географические, демографические, психографические, поведенческие. Оценка привлекательности рынка и выбор целевых рынков. Формирование комплексного индивидуального подхода к каждому типу рынка. Типология стилей жизни, поведения потребителей. Оценка конкурентных преимуществ.

Раздел 2. Инструменты и технологии маркетинга, PR и рекламы. Специфика их применения в коммерческих и некоммерческих организациях и проектах в сфере культуры и искусства

Тема 6. Продуктово-ассортиментная политика

Понятие комплекса продукта. Глубина и широта ассортимента. Особенности репертуарного предложения и продуктово-ассортиментного программирования в сфере исполнительских искусств. Широта и глубина ассортиментной программы. Жизненный цикл продукта, его виды. Продуктовые нововведения: дифференциация и диверсификация (горизонтальная, вертикальная, латеральная). Процесс выведения нового продукта на рынок: генерация идей, экономическая оценка проектов, разработка товара или услуги, проверка и испытание, рыночное внедрение. Функция «упаковки». Марочный «каннибализм». Вывод продуктов с рынка.

Тема 7. Ценовая политика

Методы и приемы ценообразования в организациях культуры. Виды цен. Три доминанты моделей ценообразования: издержки, платежеспособный спрос, конкуренция. Цели ценовой политики. Конкурентное ценообразование. Расценка и «распоясовка» в организациях исполнительских искусств. Ценовые стратегии: премиальные, дифференцированные, дискриминационные, защитные. Политика и формы скидок. Программы лояльности для потребителей. Зависимость цены от канала реализации.

Тема 8. Сбытовая политика. Организация и техника продаж

Функции системы распределения. Каналы сбыта. Формы и участники сбыта. Прямой и опосредованный сбыт. Решения в структуре каналов сбыта: интенсивное, эксклюзивное, селективное распределение. Задачи маркетинговой логистики. Возможности для франчайзинга в сфере исполнительских искусств.

Исследование и обустройство площадки продаж. Мерчендайзинг. Кадровый менеджмент реализаторов. Презентация продукта. ВТЛ и событийный маркетинг. Реализация сопутствующих товаров и услуг. Пакетные предложения.

Тема 9. Коммуникационная политика в маркетинге

Коммуникационный процесс в маркетинге. Реальность и восприятие. Доверие как ключевой ресурс в отношениях с потребителями. Прямой и интерактивный маркетинг. Разработка коммуникационной политики: выявление целевой аудитории, определение

желаемой ответной реакции, выбор обращения, выбор средств распространения информации. Организация обратной связи. Реклама и ее функции: информирование, манипулирование, комплиментарная функция. Креативность и образность рекламы. Выбор носителей рекламы и содержания рекламного послания. Временной фактор. Периодичность и сезонность рекламы. Контроль результативности рекламы. Социальная реклама. Разработка плана и бюджета рекламной компании. Стимулирование прямых продаж. Стимулирование торговых посредников. Стратегия личных продаж. Телемаркетинг. Директ-мейл. Сетевой маркетинг. Клиентский сервис и его мониторинг.

Тема 10. Связи с общественностью как система отношений организации с маркетинговой средой и общественностью

Маркетинговая функция PR в комплексном продвижении продукта. Отличие PR от рекламы. Коммуникационное пространство. Контекст и подтекст. Особая роль PR в сфере культуры и искусства. Контактные аудитории и подходы к работе с ними: СМИ, органы власти, бизнес-структуры, общественность.

Отношения со СМИ как структурообразующий элемент PR. Формы работы с различными СМИ. Паблицити. Фоновая информация, пресс-конференция, презентация, пресс-тур, резюме, анонс, пресс-релиз, брифинг, интервью, рецензия, ревью. Подготовка текстовых, графических и аудиовизуальных материалов для публикации. Синхроны и репортажи. Мониторинг публикаций. Медиа-брендинг. Эксклюзивность, сенсационность, прозрачность. Информационные поводы и принципы их генерирования. Событийный PR. Формирование дружественного пула СМИ. Публичность и публичные лица. «Поздравительная» политика.

PR-кампании и PR как постоянная функция менеджмента. Роль «человеческих отношений». Методы оценки PR-деятельности организации. Планирование PR-деятельности. PR-консалтинг и аутсорсинг. Антикризисный PR.

Тема 11. Маркетинговое планирование, управление и контроль

Организация маркетинговой деятельности. Структуры и их разновидности, кадровые решения. Определение целей и стратегий. Планирование маркетинговой деятельности. Коммерческая и социально-культурная составляющая маркетингового процесса в организации исполнительских искусств. Алгоритм принятия решений. Обеспечение режима наибольшего благоприятствования маркетинговой службе организации. Содержание плана маркетинга: план по сбыту, план по издержкам, план контрольных показателей, план мероприятий. Бюджет маркетинга и методы его разработки. Маркетинговый контроль и аудит.

Раздел 3. Актуальные проблемы и особенности комплексного продвижения продукта организации исполнительских искусств на разных рынках потребителей

Тема 12. Интернет-маркетинг

Сайт организации как инструмент рекламы и PR. Рекламные возможности сети Интернет. PR-кампании в Интернет. Интернет как средство персонального маркетинга. Сервисы «Web 2.0». Инструментарий Интернет-маркетинга: комментарии, социальные сети, блоги, электронные СМИ, подкасты, веб-радио и телевидение, графические и видео хостинги, контекстная и таргетированная реклама, дифференцированная статистика. Индексация сайта и индекс релевантности. Дистанционные технологии управления маркетинговыми процессами. SEO-оптимизация и продвижение сайта. Продажи в Интернет. Бюджетирование интернет-маркетинга. Кроссплатформенный интернет-маркетинг и мобильный маркетинг. Ключевые понятия интернет-маркетинга: креатив, контент, код. Маркетинг организации в социальных сетях. Вирусный маркетинг в Интернет. Эпатаж и провокация как средство продвижения.

Автоматизированные системы клиентского менеджмента (прямые и косвенные потребители).

Тема 13. Доноры и мотивы внешней поддержки организаций культуры

Фандрейзинг как составная часть маркетинга некоммерческих организаций. Понятие донора. Сегментация потенциальных доноров. Коммерческие структуры, благотворительные организации, физические лица, государство как агенты рынка косвенных потребителей. Критерии определения целевых рынков доноров. Спонсорство и благотворительность. Группировка мотивов финансирования разными группами доноров. Особенности позиционирования продуктов культуры по отношению к донорам.

Тема 14. Технологии фандрейзинга организаций исполнительских искусств

Особенности фандрейзинга в российских условиях. Перманентность проведения кампаний по поиску средств. Организация фандрейзинговой деятельности на уровне отдела развития. Внешние структуры фандрейзинга организации. Клуб друзей, попечительский совет, организация-спутник, фонд целевого капитала. Правовые основы фандрейзинговой деятельности.

Этапы проведения фандрейзинговых кампаний. Определение стратегии, разработка списка потенциальных доноров, культивация и сохранение доноров, ходатайство, система менеджмента отношений с донорами.

Специфика работы организаций культуры с благотворительными организациями и правительственными программами. GR. Грантовая заявка.

Краудфандинг. Возможности и перспективы использования в сфере искусства.

Тема 15. Брендинг

Понятие бренда и его места в системе маркетинга. Архитектура бренда. Брендинг и бренд-менеджмент. Особенности и различия продуктового и марочного брендинга, брендинга организаций, персоналий и идей. Корпоративный дизайн и культура. Виртуальный образ бренда. Бренд как нематериальный актив организации и самостоятельный продукт. Медийность и известность бренда. Оригинальные и ассоциативные бренды. Бренд как объект интеллектуальной собственности. Идентичность и защита бренда. Понятие репутационных издержек.

Тема 16. Некоторые аспекты продвижения продукта в сфере культуры

Влияние современных технологий на традиционные формы потребления исполнительских искусств. Тенденция глобализации рынков и внимание к нуждам местных сообществ – двойственность современных маркетинговых стандартов. Peer-to-peer маркетинг.

Социальная ответственность и этика маркетинга. Адаптивный маркетинг и вопрос использования персональных данных.

Проблемы применения зарубежного опыта в российской действительности.

Комплексность и индивидуальность подходов к анализу маркетинговой деятельности каждой конкретной организации. Метод изучения кейсов.

3. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения								
	Очное обучение			Очно-заочное обучение			Заочное обучение		
	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа
Раздел I. Философия и теоретические основы маркетинга и PR.	16	24	30	10	20	44	5	6	38
Тема 1. Концепция маркетинга. Основные положения.	4	2		6	-		1	-	
Тема 2. Анализ рынка и маркетингового окружения.	2	8		2	4		1	-	
Тема 3. Миссия организации.	4	4		-	4		1	3	

Цели и задачи маркетинговой стратегии.									
Тема 4. Информационное обеспечение маркетинга. Маркетинговое исследование.	2	4		-	6		1	-	
Тема 5. Сегментация и позиционирование. Рыночные стратегии.	4	6		2	6		1	3	
Раздел 2. Инструменты и технологии маркетинга, PR и рекламы.	16	24	32	10	16	50	6	9	90
Тема 6. Продуктово-ассортиментная политика	2	4		2	2		1	-	
Тема 7. Ценовая политика.	2	4		-	2		1	-	
Тема 8. Сбытовая политика. Организация и техника продаж.	2	2		2	-		1	3	
Тема 9. Коммуникационная политика в маркетинге.	4	4		2	6		1	3	
Тема 10. Связи с общественностью как система отношений организации с маркетинговой средой и общественностью.	4	8		2	6		1	3	
Тема 11. Маркетинговое планирование, управление и контроль.	2	2		2	-		1	-	
Раздел 3. Актуальные проблемы и особенности комплексного продвижения продукта организации исполнительских искусств на разных рынках потребителей.	16	24	30	10	20	34	2	8	48
Тема 12. Интернет-маркетинг.	4	4		2	8		-	4	
Тема 13. Доноры и мотивы внешней поддержки организаций культуры.	4	4		2	4		1	-	
Тема 14. Технологии фандрейзинга организаций исполнительских искусств.	4	4		2	4		-	2	
Тема 15. Брендинг.	2	2		2	4		-	2	
Тема 16. Некоторые аспекты продвижения продукта в сфере культуры.	2	10		2	-		1	-	
	48	72	92	30	56	128	13	23	176
Всего:	120			86			36		
Консультации:	4			2			4		
ИТОГО:	216			216			216		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрены контрольные и курсовые работы, выполняемые студентами всех форм обучения с целью закрепления полученных знаний по курсу, развития навыков работы с литературой, а также выработки подхода к решению некоторых теоретических и практических вопросов с учетом использования опыта работы или прохождения практик в организациях исполнительских искусств.

Темы и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание для курсовой работы в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к зачету:

1. Роль маркетинга в современном обществе. Специфика маркетинга в культуре.
2. Коммерческий и некоммерческий маркетинг. Общие и отличия.
3. Макросреда маркетинга организаций культуры и искусства.
4. Микросреда маркетинга организаций культуры и искусства.
5. Миссия организации или проекта в сфере культуры. Принципы разработки.

Отличия миссии и видения.

6. Методы маркетинговых исследований. Маркетинг и социология.
7. Сегментация рынка прямых потребителей. Принципы сегментации.
8. Критерии выбора целевых рынков публики. Позиционирование продукта организации исполнительских искусств по отношению к прямым потребителям.
9. Сегментация рынка косвенных потребителей. Принципы сегментации.
10. Критерии выбора целевых рынков доноров. Мотивация доноров как основа позиционирования.
11. Ценовая политика организаций исполнительских искусств. Ее особенности, связь с иными составляющими маркетинговой стратегии, с жизненным циклом продукта организации исполнительских искусств.
12. Маркетинг, PR и реклама как направления комплексного продвижения продукта организации. Общность целей и идеологические различия между ними.
13. Реклама как прямой инструмент продвижения услуг организации исполнительских искусств. Идеология и технология создания рекламного образа организации.
14. Связи с общественностью. Общая концепция и терминология.
15. Общественность и общественное мнение в России. Специфика формирования и современного состояния.

Вопросы к экзамену:

1. Российское законодательство в сфере рекламы и PR.

2. Связи с общественностью как деятельность, направленная на установление гармоничных отношений во внешней среде. Создание имиджа организации исполнительских искусств.
3. PR-акции и мероприятия. Цели и технологии.
4. Специфика отношений организаций культуры со СМИ. Виды СМИ.
5. Маркетинговые коммуникации. Виды и технологии. Каналы распространения информации.
6. Интернет-маркетинг. Типология и технологии. Возможности для применения в сфере культуры. Компьютерные системы клиентского сервиса.
7. Социальные сети как современный инструмент маркетинга, рекламы и PR. Особенности коммуникационной политики организации в сети Интернет.
8. Идеология и технология фандрейзинга в организациях исполнительских искусств.
9. Основные этапы проведения фандрейзинговой кампании.
10. Многоуровневый фандрейзинг. Клуб друзей, попечительский совет, организация-спутник, фонд целевого капитала.
11. Особенности фандрейзинга в России. Государство как базовый источник привлечения прямого и косвенного финансирования в культуре. Система государственных грантов, субсидий и программ по поддержке организаций культуры. Лоббирование.
12. Понятие бренда и бренд-менеджмент.
13. Социальная ответственность и этика маркетинга и PR.
14. Конкуренция, ее виды и влияние на маркетинговую деятельность организаций культуры.
15. Роль маркетинговой деятельности в процессе управления организацией.

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

Основная литература:

Книги:

1. Котлер, Ф. Основы маркетинга. Профессиональное издание / Ф. Котлер, Г. Армстронг. – М.: Вильямс, 2009. – 1072 с.
2. Котлер, Ф. Все билеты проданы: Стратегии маркетинга исполнительских искусств / Ф. Котлер, Д. Шефф. – М.: Классика XXI, 2004. – 688 с.
3. Кочеткова, А.В. Теория и практика связей с общественностью / А. В. Кочеткова, В. Н. Филиппов, Я. Л. Скворцов, А. С. Тарасов. – СПб: Питер, 2009. – 240 с.
4. Тульчинский, Г. Л. PR в сфере культуры: Учебное пособие / Г. Л. Тульчинский. — М.: Планета музыки, 2011. – 576 с.

Статьи:

1. Абанкина, Т.В. Влияние информационных технологий на некоммерческий маркетинг // Музей будущего: информационный менеджмент: сб. ст. / сост. А. В. Лебедев. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – С. 115-142.
2. Дымникова, А.И. Идеология и технология фандрейзинга в российских организациях культуры // Культурная политика и культурный менеджмент. – СПб : СПГАТИ; Экстрапринт, 2003. – С.75-96.
3. Дымникова, А.И. С чего начать маркетинг? Методика разработки положения о миссии организации культуры // Справочник руководителя учреждений культуры. – 2007. – № 1-2. – С. 40-51.
4. Козлова, Т.В. PR-деятельность учреждения культуры: реализация и оценка эффективности PR-кампании / Т. В. Козлова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2007. – N 2. – С. 42-49.

5. Шекова, Е.Л. Определение маркетинга в сфере культуры // Маркетинг в России и за рубежом. – 2010. – № 2. – С. 107-114.

Дополнительная литература:

Книги:

1. Артемьева, Т.В. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования: Учебное пособие / Т. В. Артемьева, Г. Л. Тульчинский; Гос. ун-т Высш. шк. экономики, С.-Петербург. фил. – СПб: Лань; М.: Планета музыки, 2010. – 286 с.

2. Андросов, Н.О. Интернет-маркетинг на 100% / Н. О. Андросов, И. В. Ворошилова, В. А. Долгов, С. П. Замарацкая, И. Б. Манн, Е. Г. Носова, Р. Н. Овчинников, С. В. Рыжиков, С. В. Сухов, М. В. Черницкая. – СПб: Питер, 2011. – 240 с.

3. Колбер, Ф. Маркетинг культуры и искусства / Ф. Колбер, при участии С. Билодо, Ж. Нантеля, Д. Рича. – СПб. : Издатель Васин А. И., 2004. – 256 с.

4. Огилви, Д. О рекламе. – М.: Эксмо, 2011. – 300 с.

5. Сибрук, Д. Nobrow. Культура маркетинга: Маркетинг культуры. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2012. — 240 с.

6. Художественная жизнь современного общества. Т.2. Аудитория искусства в России: вчера и сегодня / Отв. ред. Ю.У. Фохт-Бабушкин. – СПб: Сергей Буланин, 1997. – 213 с.

7. Художественная жизнь современного общества. Т.3. Искусство в контексте социальной экономики / Отв. ред. А.Я. Рубинштейн. – СПб: Сергей Буланин, 1998. – 352 с.

8. Шмитт, Б. Бизнес в стиле шоу: Маркетинг в культуре впечатлений / Б. Шмитт, Д. Роджерс, К. Вроцос. – М.: Вильямс, 2005. – 400 с.

Статьи:

1. Абанкина, Т.В. PR некоммерческой организации: теоретические основы современных PR-технологий // Музей будущего: информационный менеджмент: сб. ст. / сост. А. В. Лебедев. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – С. 168-191.

2. Дымникова, А.И. Практика фандрейзинга в учреждениях культуры / А. И. Дымникова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2004. – №1. – С. 42-50.

3. Козлова, Т.В. Технологии позиционирования учреждения / Т. В. Козлова // Справочник руководителя учреждения культуры, 2005. – №11. – С. 65-73.

4. Левшина, Е.А. Почему в театре необходим отдел маркетинга? / Е. А. Левшина // Сцена. — 1997.— №11.— С.35.

5. Сорочкин, Б. Зрительский спрос и политика цен на билеты / Б. Ю. Сорочкин // Современная драматургия. – 2004. – №4. –С.190-194.

6. Сурво, М. В. Взаимодействие со СМИ как основной инструмент PR / М. В. Сурво // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2009. – N 10. – С. 65-70.

Прочее:

1. Донова, Д. А. Театр и зритель: стратегические основы взаимоотношений. Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. – М.: РАТИ-ГИТИС, 2007. – 174 с.

2. Отчет по определению интегрального зрительского рейтинга театральных и концертных учреждений и проведению дифференциального мониторинга удовлетворенности жителей Санкт-Петербурга услугами, оказываемыми подведомственными Комитету по культуре Санкт-Петербурга государственными учреждениями культуры. Отчет по определению интегрального экспертного рейтинга театральных и концертных государственных учреждений культуры, подведомственных Комитету по культуре Санкт-Петербурга. Отчет по выполнению сравнительного анализа результатов зрительского и экспертного опроса по оценке деятельности театров и

концертных организаций, подведомственных Комитету по культуре Санкт-Петербурга / Ти Ай Джи, отв. ред. Сазонов В.В. – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spbculture.ru/ru/news/2224/> (дата обращения: 12.03.2016)

Литература на иностранном языке:

1. Bernstein, Joanne Scheff. Arts Marketing Insights: the Dynamics of Building and Retaining Performing Arts Audiences. – San Francisco: Jossey-Bass, 2007. – 294 p.

2. Colbert, François. Marketing Culture and the Arts. 4th edition / François Colbert (supervising editor), Johanne Brunet, Philippe Ravanas, Mariachiara Restuccia, Dennis Rich, Yannik St-James. – Montreal : Gaëtan Morin éditeur, 2012. – 302 p.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 02.03.2016).

2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 02.03.2016).

3. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 02.03.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников нормативных материалов.

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

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

1. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе обучения.

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

3. Компьютерные тесты по курсу.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.

3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Авторы-составители:
Пахомова Наталья Владимировна, доцент, канд. искусствоведения
Кузнецова Татьяна Валентиновна, специалист по УМР

Рецензент:
Пухалёв Алексей Николаевич, ст. преподаватель

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
01.07.2016, протокол № 9

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
01.07.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/44

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. Организационно-методический раздел

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Управление персоналом
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

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

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5);

способностью руководить творческим коллективом (ПК-6);

способностью объединять и направлять творческо-производственную деятельность постановочной группы, артистов, менеджеров и технических исполнителей, как на этапе подготовки проекта, так и в процессе проката репертуара, решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса (ПСК-5.5);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Студент, освоивший курс «Управление персоналом», должен:

знать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;

знать основы трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах;

знать правила внутреннего трудового распорядка;

основы теории и практики современного менеджмента, его особенности в организациях культуры и искусства;

знать трудовые ресурсы и специфику их функционирования в сфере культуры;

знать правила техники безопасности и пожарной безопасности;
 знать функции продюсера в процессе создания и проката театральной постановки, концертной программы;
 уметь применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики, сформировавшуюся в области продюсерской деятельности в театральной, музыкально-концертной сфере, в сфере творческих индустрий;
 уметь брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств;
 уметь творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации проекта;
 уметь анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса;
 уметь принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;
 уметь эффективно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций;
 владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;
 владеть культурой мышления.

3. Цель курса

Цель курса – обеспечить будущего продюсера знаниями в области управления персоналом, современными концепциями, подходами и методами управления персоналом, помочь ему освоить функции руководителя по управлению подчиненными, новые технологии подбора, найма, обучения и стимулирования труда персонала, а также особенности работы с персоналом в организациях исполнительских искусств.

4. Задачи курса

Ознакомить студентов с методами управления персоналом, обучить их эффективным технологиям практического взаимодействия с кадрами, конструктивным моделям найма, обучения, развития персонала, методам управления конфликтными ситуациями, привить практические навыки оценки и аттестации персонала.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «Управление персоналом» – одна из важнейших дисциплин в подготовке продюсеров в области исполнительских искусств. Во взаимодействии с другими курсами цикла специальных дисциплин, такими как «Экономика культуры», «Менеджмент в сфере культуры», «Социология искусства» и др., он создает основу для познания общих закономерностей и специфических особенностей управления в области искусства.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	8 семестр: 4 x 9 нед. = 36 часов.	-	-	1 / 36	Зачет Контрольная работа
	9 семестр: 2 x 22 нед. = 44 часа.	4	24	2 / 72	Экзамен Контрольная работа
	Всего: 80 час.	4	24	3 / 108	
Очно-	10 семестр: 2 x 12 нед. = 24 часа.	2	10	1 / 36	Зачет

заочная					Контрольная работа
	11 семестр: 2 x 18 нед. = 36 часов.	2	34	2 / 72	Экзамен
	Всего: 60 час.	4	44	3 / 108	Контрольная работа
Заочная	9 семестр: 6 часов.	-	12	0,5 / 18	-
	10 семестр: 6 часов.	2	10	0,5 / 18	Зачет
	11 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Контрольная работа
	Всего: 18 час.	4	86	3 / 108	Экзамен
					Контрольная работа

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

Раздел 1. Управление персоналом как специфическая форма управления.

Раздел 2. Управление персоналом в организациях исполнительских искусств.

2. Темы дисциплины и их содержание

Раздел 1. Управление персоналом как специфическая форма управления

Тема 1. Управление персоналом как специфическая форма управления

Предмет и задачи курса.

Понятие социальной организации. Человек в современном производственном процессе. Основные вехи истории управления персоналом. Основные факторы повышения роли персонала в постиндустриальном обществе.

Управление персоналом как система.

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

Понятие и цели управления персоналом. Деловая эффективность. Функции, субъекты и методы управления персоналом современной организации. Внешний и внутренний рынок труда.

Менеджер по персоналу в структуре кадров.

Стратегия развития организации и управление персоналом. Маркетинг персонала. Прогноз потребности персонала. Изменение окружающей среды персонала. Различия между управлением кадрами и управлением человеческими ресурсами. Понятие кадровой политики.

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

Специфика и уникальность творческого труда. Содержание и условия труда в ОИИ и их влияние на творческое поведение. Особенности кадровой политики в ОИИ.

Особенности формирования трупп антрепризных театров.

Особенности управления персоналом в концертных и цирковых организациях. Артисты концертных коллективов и артисты-концертные исполнители. Цирковые номера и цирковые программы, особенности организации труда.

Тема 2. Правовая и организационная регламентация управления персоналом, отбор, найм и увольнение персонала

Трудовой кодекс Российской Федерации и его роль в управлении персоналом.

Подбор и адаптация персонала.

Подбор кадров на должности. Документы, требуемые при приеме на работу. Современные подходы к отбору персонала.

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

Найм на работу. Оптимизация численности сотрудников. Работа с кадровым резервом. Организация профессиональной, психофизической и социально-психологической адаптации новых работников, факторы эффективности адаптационной работы. Знакомство с организацией, подразделением, введение в должность. Особенности найма для творческих работников ОИИ.

Увольнение работников. Причины увольнения, программа реабилитации сокращенных и уволенных сотрудников.

Тема 3. Организация оплаты труда персонала в организациях исполнительских искусств

Понятие заработной платы. Материальное стимулирование труда.

Формы и системы оплаты труда.

Механизм определения уровня оплаты труда: государственный минимум, минимум по профессии, индивидуальный подход. Факторы и процедуры, определяющие минимум по профессии. Тарифные системы, опыт их применения в отечественном театре. Тарифный разряд, ставка, проблемы тарификации артистов.

Оплата труда работников ОИИ в историческом развитии.

Права ОИИ в области оплаты труда. Зависимость выбора форм и систем оплаты труда от источников, механизмов и размера финансирования ОИИ. Особенности оплаты труда в бюджетных учреждениях культуры.

Единая тарифная сетка. Надбавки, доплаты, премии, поощрения и другие выплаты. Планируемая реформа оплаты труда бюджетных учреждений.

Новая система оплаты труда в бюджетных учреждениях (с 2008 г.).

Постоянная и переменная составляющие заработной платы. Поспектакльная оплата, ее достоинства и недостатки. Индивидуальный подход в стимулировании качества и количества труда.

Особенности трудового процесса режиссеров, художников, хореографов, дирижеров. Двойственность должностных обязанностей, ее исторические предпосылки. Договор на постановку.

Оплата труда режиссеров, художников, хореографов и проблемы авторского права. Единовременное вознаграждение и обязательные отчисления автору. Международные конвенции по авторским правам. Авторский договор.

Особенности оплаты труда в художественно-постановочной части театров. Классификация персонала, сквозные и специфические профессии, коллективный характер труда. Виды и типы коллективных форм организаций труда, соответствующие специфике деятельности работников сценических подразделений.

Специфика оплаты труда административных работников ОИИ. Составляющие трудового процесса, проблема распределения функций. Двойственный характер труда, формы и системы оплаты труда, соответствующие специфике, особенности трудовых договоров.

Формы и системы оплаты труда артистов концертных коллективов и проблемы измерения трудового вклада и дифференциации заработка. Проблемы тарификации и постоянная и переменная составляющие заработка.

Формы и критерии оплаты труда артистов-концертных исполнителей. Концертная ставка и ее дифференциация. Тарификация исполнителей. Порядок расчетов по заработной плате. Договорная ставка как элемент рыночного механизма оплаты труда. Особенности рынка концертного предложения и их влияние на критерии и механизмы оплаты труда в концертной сфере.

Налоги, страхование, отчисление в фонды.

Тема 4. Социальная защита персонала, условия труда и охрана труда в ОИИ

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

Особенности социально-профессиональной защиты творческих работников ОИИ, обусловленные двойственной природой их профессионального статуса.

Проблемы миграции творческих работников ОИИ. Объективная природа миграции, ее уровень и организация.

Служба занятости: государственная и отраслевая. Закон РФ «О занятости». Фонд занятости и особенности материальной поддержки творческих работников ОИИ, временно не имеющих работу. Роль профессиональной переподготовки в решении проблем занятости.

Информационное обеспечение занятости. Банк кадров, компьютерная биржа труда.

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

Раздел 2. Управление персоналом в организациях исполнительских искусств

Тема 5. Трудовые отношения в организациях исполнительских искусств

Производственные задачи в формировании творческого коллектива. Критерии формирования трупп стационарного и антрепризного театров. Критерии формирования концертных и цирковых коллективов. Репертуарная программа как основной критерий формирования.

Основные противоречия процесса формирования стационарных трупп: одновременная необходимость закрепления и изменения творческих составов. Принципы формирования творческих коллективов в историческом развитии: механизмы и способы снятия противоречий этого процесса в разные периоды истории отечественного искусства.

Правовая база и роль договоров в управлении персоналом ОИИ.

Трудовой кодекс РФ. Роль и функции договора с артистом театра, концертной организации, цирка. Договоры с режиссером, художником, хореографом, другими представителями художественного персонала. Смешанные договоры.

Актуальные проблемы организации оплаты труда в ОИИ.

Современное состояние социальной защиты персонала в ОИИ.

Тема 6. Формирование персонала в организациях исполнительских искусств

Структура персонала и специфика труда в ОИИ. Спектакль как результат коллективного творчества. Совокупный труд по созданию произведений сценического искусства, стадии театрального производства. Классификация видов труда, используемых в ОИИ. Содержание труда различных категорий персонала. Факторы, влияющие на содержание и объем труда.

Профессиональный статус творческого работника. Особенности труда артистов. Коллективность творчества артиста. Двойственность профессионального статуса.

Состав трудового процесса и специфика труда режиссера, хореографа, сценографа. Соотношение коллективного и индивидуального в их труде.

Структура труппы и загрузка артистов. Репертуар и роль как факторы приложения труда артистов. Труппа как субъект театрального творчества. Понятие о структурообразующих факторах. Ролевой массив, система амплуа.

Структура оперной и балетной трупп. Структурообразующие факторы.

Понятие об эталонной структуре труппы и факторы, ее определяющие. Критерии определения рациональной численности творческого состава.

Творческая востребованность артиста и характеристика его загрузки. Структура труппы стационарного театра, режим деятельности, репертуарное предложение и объективные закономерности загрузки артистов.

Юридический порядок формирования творческих коллективов: трудовые и гражданско-правовые отношения с работником ОИИ. Виды трудовых и гражданско-правовых договоров, гражданско-правовые договоры с постановщиками.

Тема 7. Профессиональное развитие и обучение персонала

Развитие организации и ее сотрудников. Оценка потребностей в обучении. Методы профессионального обучения. Подготовка специалистов по новым направлениям. Разнообразные формы переподготовки и повышения квалификации.

Нетрадиционные подходы к профессиональному развитию персонала. Участие персонала в производственных и обучающих играх. Профессиональные, психологические и управленческие интерактивные тренинги для обучения сотрудничеству. Обучение партисипативному стилю. Использование методов генерирования идей в обучении персонала.

Организация и информационное обеспечение подготовки и переподготовки кадров в ОИИ, виды обучения, рынок образовательных услуг, эффективность обучения.

Особенности профессиональной переподготовки творческого состава ОИИ.

Тема 8. Оценка и аттестация персонала

Нормативно-правовое регулирование и обеспечение аттестации персонала, контроль за работой кадровых служб, перемещение, продвижение и наказание работников, выдвижение, подготовка, назначение на должность руководителей подразделения всех уровней, контроль их работы.

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

Виды аттестации персонала: графическая шкала оценивания, метод альтернативного ранжирования, метод попарного сравнения, метод критического случая. Рейтинговые шкалы, привязанные к поведению. Анализ работы по целям и качеству исполнения. Комбинированные и нетрадиционные подходы к проведению аттестации.

Психологические особенности и роль критики в управлении персоналом. Оценка и аттестация как инструменты управления конфликтом.

Оценка и аттестация персонала в ОИИ.

Тема 9. Мотивация персонала, формирование и поддержание высокоэффективного творческого климата в коллективе

Типология и факторы трудового поведения. Предпринимательское и манипуляционное поведение.

Понятие мотивации и мотива. Мотивационные теории. Виды мотивации персонала. Потребности, притязания и ожидания работников ОИИ. Стимул и установка. Причастность, обогащение труда, целевое управление и их стимулирующий характер.

Мотивация персонала на различных этапах профессиональной карьеры. Неправильная мотивация и демотивация. Эффективная мотивация и профессиональный успех.

Особенности мотивации творческого труда в ОИИ.

Тема 10. Руководство персоналом как разновидность власти

Понятие власти и авторитета. Виды авторитета: профессиональный, моральный, личностный. Должностной или формальный авторитет. Компоненты и ресурсы власти. Централизация, децентрализация и делегирование власти.

Лидерство и руководство персоналом. Лидер и менеджер. Харизматическое лидерство. Имидж руководителя. Учет интересов группы и неформальное лидерство. Устранение деструктивного лидера.

Лидер и степень ответственности.

Классические стили руководства: авторитарный, демократический, либеральный. Современные интерпретации стилей руководства. Модификация авторитарного стиля.

Кооперативный стиль управления персоналом. Стили, ориентированные на задачу и на людей. Партиципативный стиль управления персоналом.

Проблемы лидерства в ОИИ. Художественный и административный лидер. «Разделение ветвей власти» в ОИИ.

Тема 11. Взаимодействие профсоюзных, общественных организаций, руководства и коллектива. Управление конфликтными ситуациями в ОИИ

Понятие социального партнерства. Взаимодействие администрации с общественными организациями. Коллективный договор. Роль Трудового Кодекса РФ в разрешении производственных конфликтов.

Понятие, основные стадии, механизм и типология конфликтов. Силовые, деловые («инструментальные») и социо-эмоциональные отношения в организации. Поведенческие тенденции, проблемы и вмешательства.

Объективные и субъективные факторы возникновения конфликтов. Конструктивные и деструктивные последствия конфликта. Терминаторный менеджмент - источник конфликтов между руководителями и подчиненными.

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

Особенности конфликтов в ОИИ. Художественный лидер и группа: противоречия их интересов. Конфликты творческих школ и поколений.

Тема 12. Планирование личной карьеры

Взаимодействие работника и работодателя в планировании индивидуальной карьеры. Ротация кадров. Планирование карьеры со стороны работника и со стороны руководителя. Программы подготовки кадрового резерва.

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

3. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения								
	Очная форма обучения			Очно-заочная форма обучения			Заочная форма обучения		
	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа
Раздел 1. Управление персоналом как специфическая форма управления	20	20	10	15	15	18	4,5	4,5	32
1. Управление персоналом как специфическая форма управления.	4	4		3	-		1	1	
2. Формирование персонала в организациях исполнительских искусств.	4	4		3	-		1	1	
3. Правовая и организационная регламентация управления персоналом, отбор, найм и увольнение персонала	4	4		3	7,5		1	1	
4. Организация оплаты труда персонала	4	4		3	7,5		0,5	0,5	
5. Социальная защита персонала, условия труда и	4	4		3	-		1	1	

охрана труда									
Раздел 2. Управление персоналом в организациях исполнительских искусств.	20	20	14	15	15	26	4,5	4,5	54
Тема 6. Трудовые отношения в организациях исполнительских искусств.	2	2		2	-		0,5	0,5	
Тема 7. Профессиональное развитие и обучение персонала.	2	2		2	-		0,5	0,5	
Тема 8. Оценка и аттестация персонала.	2	2		2	5		0,5	0,5	
Тема 9. Мотивация персонала, формирование и поддержание высокоэффективного творческого климата в коллективе.	4	4		3	5		1	1	
Тема 10. Руководство персоналом как разновидность власти.	4	4		2	-		0,5	0,5	
Тема 11. Взаимодействие профсоюзных, общественных организаций, руководства и коллектива. Управление конфликтными ситуациями в ОИИ.	4	4		2	-		1	1	
Тема 12. Планирование личной карьеры.	2	2		2	5		0,5	0,5	
	40	40	24	30	30	44	9	9	86
Всего:	80			60			18		
<i>Консультации:</i>	<i>4</i>			<i>4</i>			<i>4</i>		
ИТОГО:	108			108			108		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к зачету:

1. Персонал как объект управления. Цели управления персоналом. Функции, субъекты и методы управления персоналом современной организации.

2. Маркетинг персонала. Прогноз потребности в персонале. Менеджер по персоналу и его функции.

3. Факторы, определяющие кадровую политику в организации. Планирование работы с кадрами.

4. Требования к персоналу. Процесс отбора. Система оценки кандидатов. Организация профессиональной адаптации новых работников.
5. Увольнение работников. Причины увольнения. Программы реабилитации сокращенных и уволенных сотрудников.
6. Материальное стимулирование труда. Заработная плата. Формы и системы оплаты труда.
7. Тарифные системы. Проблемы тарификации работников.
8. Новая система оплаты труда в бюджетных учреждениях.
9. Сущность и назначение социальной защиты. Социальная защита творческих работников организаций исполнительских искусств.
10. Государственная поддержка работников, временно не имеющих работу. Информационное обеспечение занятости.
11. Профессиональное развитие и обучение персонала
12. Системы оценки персонала в организации. Виды аттестации персонала.
13. Мотивационные теории. Виды мотивации персонала. Мотивация персонала на различных этапах профессиональной карьеры.
14. Лидерство и руководство персоналом. Имидж руководителя. Лидер и степень ответственности.
15. Классические стили руководства. Современные интерпретации стилей руководства.
16. Типология конфликтов, конструктивные и деструктивные их последствия. Профилактика конфликтов.
17. Этапы деловой карьеры. Процедуры самооценки. Особенности творческой карьеры. Программы подготовки кадрового резерва.

Вопросы к экзамену:

1. Состав трудового процесса и специфические группы персонала организаций исполнительских искусств.
2. Особенности труда артистов. Труппа как субъект театрального творчества.
3. Структура труппы драматического театра. Структурообразующие факторы. Понятие об эталонной структуре труппы драматического театра.
4. Структура трупп музыкального театра. Структурообразующие факторы.
5. Артисты концертных коллективов и артисты - концертные исполнители. Особенности организации труда артистов концертных организаций и цирка.
6. Специфика труда режиссера, дирижера, балетмейстера, театрального художника.
7. Коллективность труда сценических подразделений художественно-постановочной части.
8. Специфика труда административно-управленческого персонала организаций исполнительских искусств.
9. Требование стабильности и мобильности стационарных трупп. Пути преодоления противоречий.
10. Подбор исполнителей для театральных проектов («кастинг»).
11. Формирование симфонических оркестров, других творческих коллективов концертных организаций.
12. Исполнители цирковых номеров и программ. Традиции в формировании кадров циркового искусства.
13. Источники рекрутирования творческих кадров. Взаимодействие с учебными заведениями.
14. Трудовые и гражданско-правовые отношения организации исполнительских искусств с участниками творческого процесса.
15. Учет особенностей сферы искусства в трудовом законодательстве Российской Федерации.

16. Авторы как соучастники творческо-производственного процесса в организации исполнительских искусств. «Служебное» произведение.
17. Права в области оплаты труда организаций исполнительских искусств разных организационно-правовых форм.
18. Тарифная и надтарифная части заработной платы, их соотношение.
19. Поспектакльная оплата.
20. Формы и критерии оплаты труда артистов – концертных исполнителей.
21. Оплата труда постановщиков (режиссеров, дирижеров, художников, балетмейстеров)
22. Оплата труда работников художественно-постановочной части.
23. Проблемы миграции творческих работников.
24. Художественное и административное руководство в организации исполнительских искусств. Единоначалие и разделение полномочий.
25. Художественный совет, другие коллегиальные органы в организации исполнительских искусств.
26. Профсоюзная организация в организации исполнительских искусств. Взаимодействие администрации с общественными организациями. Коллективный договор, его роль в создании благоприятной обстановки для творчества.

Рабочим учебным планом по данной дисциплине предусмотрены контрольные работы по каждой части курса. Контрольная работа по первой части курса выполняется студентами очной формы обучения в VIII семестре, контрольная работа по второй части курса – в IX семестре. Студенты очно-заочной и заочной форм обучения выполняют контрольные работы по каждой из частей курса соответственно в X и XI семестрах.

Контрольная работа выполняется студентами с целью закрепления полученных знаний по предмету «Управление персоналом», развития навыков работы с литературой, а также выработки подхода к решению некоторых теоретических и практических вопросов с учетом использования опыта работы или прохождения практик в организациях исполнительских искусств.

Темы контрольных работ и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание на контрольную работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

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

Основная литература:

1. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом: Учебник. – М.: ИНФРА М, 2014. – 440 с.
2. Моргунов Е.Б. Управление персоналом: Исследование, оценка, обучение: Учебник. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 561 с.
3. Управление персоналом: Учебник для ВУЗов / под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Ерёмина. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 563 с.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации.
5. Трудовой кодекс Российской Федерации.
6. Федеральный закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации».

Дополнительная литература:

1. Егоршин, А.П. Мотивация трудовой деятельности: учебное пособие. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 378 с.

2. Екатерининская, А.А. Коллективный договор в драматическом театре: Нормы Трудового кодекса РФ, учитывающие особенности трудовых отношений в отрасли // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2006. – № 10. – С. 71-78; № 11. – С. 75-78.

3. Екатерининская, А.А. Регулирование трудовых отношений в отрасли: Комментарий к изменениям в трудовом законодательстве: Регламентация и оплата труда // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2007. – № 3. – С. 61-68; № 4. – С. 52-61; № 6. – С. 59-67; № 9. – С. 89-95.

4. Екатерининская, А.А. Балльная система оплаты труда: Оригинальная схема учета специфики творческого вклада артистического персонала репертуарных театров // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2008. – № 2. – С. 59-65.

5. Екатерининская, А.А. Аттестация артистического персонала драматических театров // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2010. – № 11. – С. 11-18.

6. Жизнь сцены и контрактный мир: Сб. статей / под ред. Орлова Ю. М., Дадамяна Г. Г. – М.: ГИТИС, 1994. – 198 с.

7. Кибанов, А.Я. и др. Управление персоналом: Теория и практика: Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: Учебно-практическое пособие / Под ред. А. Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2015. – 62 с.

8. Редин, В.Д. Тесты для менеджеров / Пер. с фр. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 286 с.

9. Сорочкин, Б.Ю. Формирование труппы драматического театра. – Л.: ЛГИТМиК, 1984. – 69 с.

10. Труханович, Л.В., Щур, Д.Л. Справочник по кадровому делопроизводству. – 8-е издание. – М.: Дело и сервис, 2013. – 608 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 24.01.2016).

2. Сайт журнала «Управление персоналом». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.top-personal.ru/> (дата обращения: 24.01.2016).

3. Сайт журнала «Кадровое дело». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kdelo.ru/> (дата обращения: 24.01.2016).

4. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 24.01.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Управление персоналом» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов – законов, приказов, правил, инструкций.

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

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.

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

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.

3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Сазонова Людмила Александровна, профессор, канд. экон. наук
Яцкевич Ирина Александровна, доцент, канд. экон. наук

Рецензент:
Дорогостайский Виктор Густавович, доцент, канд. экон. наук

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
29.03.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
29.03.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/15

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Менеджмент в сфере культуры
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

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

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

владением знаниями основ продюсерства (ПК-1);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5);

способностью определять оценку постановочной сложности спектакля (проекта) и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска, определять источники финансирования, принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов, определять различные варианты маркетинговой стратегии в зависимости от характера проекта (ПСК-5.4);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Студент, освоивший курс «Менеджмент в сфере культуры», должен:

- знать теоретические основы функционирования рыночной экономики;
- знать экономические категории и модели, действующие в отраслях культуры и искусства, экономическую стратегию государства по отношению к культуре в условиях модернизации рыночной экономики, хозяйственный механизм деятельности организаций культуры;

- знать основы теории и практики современного менеджмента, его особенности в организациях культуры и искусства
- знать функции продюсера в процессе создания и проката театральной постановки, концертной программы;
- знать функции подразделений, непосредственно участвующих в творческо-производственном процессе;
- знать роль продюсера в создании нравственного климата в организации исполнительских искусств;
- знать правила внутреннего трудового распорядка;
- уметь применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики, сформировавшуюся в области продюсерской деятельности в театральной, музыкально-концертной сфере, в сфере творческих индустрий;
- уметь брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств;
- уметь соучаствовать с постановщиками в разработке концепции театрального или музыкального проекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации;
- уметь творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации проекта;
- уметь анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса;
- уметь при исполнении обязанностей руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом);
- владеть навыками исследовательской деятельности в сфере менеджмента и продюсирования исполнительских искусств;
- владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;
- владеть культурой мышления.

3. Цель курса

Цель курса – дать студентам-продюсерам знания основ теории, практики и искусства управления для всестороннего глубокого понимания природы и сущности менеджмента как определяющего фактора эффективности работы организации. Необходимо научить студентов практическому менеджменту в сфере культуры, который непосредственно связан с решением управленческих проблем организаций исполнительского искусства, осуществляющих свою деятельность в условиях переходного периода к рыночной экономике. Данный предмет способствует воспитанию современно мыслящего продюсера, способного к непрерывному освоению новых технологий, нацеленного на инновации в управлении, и, в том числе, в управлении театральным коллективом.

4. Задачи курса

В процессе изучения данного курса студенты должны:

- **Узнать и освоить:** сущность и категории менеджмента,
- истоки возникновения современного менеджмента,
- развитие школ управления и современные концепции менеджмента,

- функции и методы менеджмента,
- элементы процесса управления и структуру организаций,
- многофакторное влияние внешней среды на организацию,
- бизнес-планирование,
- характеристики нормативного, стратегического и оперативного менеджмента,
- процесс принятия решений, модели и методы анализа решений,
- основы управления проектами,
- принципы эффективного менеджмента,
- роль и место менеджера в организации, содержание его деятельности, качества менеджеров,
- типы лидерства, стили руководства и способы оценки руководителей,
- технологию менеджмента в сфере культуры,
- организационное и финансовое обеспечение культурной деятельности,
- управление разработкой культурных программ и проектов.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение данного курса занимает значительное место в профессиональной подготовке выпускника. Организации исполнительских искусств, работая в новых условиях, особенно нуждаются в грамотных продюсерах, знающих теорию менеджмента и умеющих приложить свои знания к управлению организациями культуры.

Для освоения курса студенты должны иметь подготовку и знания по следующим предметам: экономическая теория, философия, социология, история экономических учений, информатика и вычислительная техника, экономико-математические методы планирования и управления, организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств, экономика культуры.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	5 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	-	8	2 / 72	-
	6 семестр: 4 x 14 нед. = 56 часов.	4	12	2 / 72	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 120 час.	4	20	4 / 144	
Очно-заочная	7 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	40	2 / 72	Зачет
	8 семестр: 2 x 11 нед. = 22 часа.	4	46	2 / 72	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 54 час.	4	86	4 / 144	
Заочная	4 семестр: 5 часов.	-	31	1 / 36	-
	5 семестр: 8 часов.	-	28	1 / 36	Зачет
	6 семестр: 14 часов.	4	54	2 / 72	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 27 час.	4	113	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

Раздел 1. Основы менеджмента.

Раздел 2. Менеджмент в сфере культуры.

2. Темы дисциплины и их содержание

Раздел 1. Основы менеджмента

Тема 1.1 Общая теория управления

Цели и задачи курса его логика и структура. Наука управления. Методология и научные исследования в управлении. Менеджмент как наука и практика управления. Законы и закономерности управления: единства систем управления, соотношения управляющей и управляемой систем, пропорций производства и управления, экономии времени, экономии труда, перехода от командно-административных к децентрализованным методам управления. Менеджмент как метод управления фирмой. Менеджмент как процесс принятия управленческих решений. Стратегический менеджмент. Кадровый менеджмент. Инновационный менеджмент. Основные термины менеджмента, их взаимосвязь. Организация и система менеджмента. Основные направления менеджмента в организациях. Управление: производством, финансами, персоналом, маркетингом, нововведениями. Подготовка менеджеров.

Тема 1.2. Происхождение и развитие менеджмента

Природа управления и исторические тенденции его развития. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента. Сущность эволюции управления: разделение труда, специализация, кооперация. Выделение управления в самостоятельную область в XX веке, оформление в систематизированную научную дисциплину и профессию. Этапы и школы в истории менеджмента. Основные положения научного управления и организации труда в работах Ф.У.Тейлора, А. Файоля, Г. Эмерсона. Теории и школы менеджмента: классическая школа, промышленная инженерия, теория администрирования, школа человеческих отношений, эмпирическая школа, новая школа, школа социальных систем. Подходы: к менеджменту традиционные, формальные, поведенческие, системный и ситуационный, количественный.

Развитие управления в России. Зарождение и развитие менеджмента в России от Петра 1 до 1917 года. Развитие управленческой мысли в период социалистического строительства. Практика менеджмента и ее специфика в условиях перехода к рыночному регулированию экономики. Использование мирового опыта менеджмента в условиях России. Нововведения в российском менеджменте.

Тема 1.3. Элементы организации. Организационные отношения в системе менеджмента. Коммуникационная основа менеджмента

Содержание понятия «организация». Признаки и законы организации. Внешняя и внутренняя среда организации. Организационные процессы. Виды организаций. Коммерческие и некоммерческие организации. Особенности управления организациями различных организационно-правовых форм. Модель организации «Звезда».

Организация как структура. Уровни управления. Виды организационных структур: простые, дивизиональные, адаптивные. Понятие управленческой структуры. Нормы управляемости. Структура управления крупной современной фирмой и ее отделениями. Управленческие полномочия и управленческая ответственность, их соотношение. Масштабы полномочий на уровнях управления и факторы их определяющие. Причины и условия эффективного распределения управленческих полномочий. Способы и схемы распределения полномочий. Пути и подходы к совершенствованию структур управления. Стадии жизненного цикла организации.

Коммуникационная основа менеджмента. Сущность коммуникаций как связующего звена в управлении. Виды коммуникаций. Модели систем связи и обмена информацией в организации. Проблемы повышения эффективности коммуникаций.

Тема 1.4. Методы и функции менеджмента

Методы управления. Классификация методов управления.

Правовые методы управления. Нормативно-правовая база и ее роль в менеджменте организации. Экономические методы. Их сущность и содержание в условиях рыночных отношений. Хозяйственная самостоятельность, финансирование, кредитование, ценообразование, стимулирование. Управление финансированием организации. Координация финансовой деятельности, выбор и использование источников финансирования, оценка финансового риска. Управление кредитованием организации. Особенности рыночного ценообразования. Управление и выбор стратегии ценообразования.

Административные (организационно-распорядительные) методы управления. Регламентирование деятельности организации, нормирование, инструктирование и распорядительное воздействие.

Социально-психологические методы менеджмента. Изучение и направленное использование знания мотивов трудовой деятельности работников. Социально-экономическое планирование развития человека и коллектива, формирование благоприятного психологического климата в организации. Воспитательная работа менеджера.

Понятие и виды функций менеджмента. Их классификация и содержание. Систематизация функций менеджмента: общие функции, технологические функции, социально-психологические.

Тема 1.5. Стратегический менеджмент. Функция стратегического планирования

1.5.1 Процесс стратегического анализа. Анализ групп влияния. Анализ ресурсов и сильных сторон организации. Анализ внешней среды. PEST анализ, SFP, система SWOT.

Функция стратегического планирования – как основа управленческих решений. Понятие и виды планирования. Понятие плана. Классификация планов. Принципы планирования. Организация процесса планирования. Зависимость планирования от степени централизации управления. Подходы к составлению планов. Методы планирования. Балансовые и нормативные методы планирования. Методы нормирования. Математико-статистические методы планирования. Планирование и прогнозирование. Стратегическое планирование. Стратегический план. Целевая комплексная программа. Бизнес-план, его назначение и структура. Методики составления бизнес-плана.

1.5.2 Культура организации, ее миссия, видение, цели.

Организационная культура. Основные составляющие организационной культуры. Архитектурный, оформительский и информационный дизайн организации. Имидж организации. Внутренняя культура. Этика и социальная ответственность менеджера. Виды и направления социальной ответственности: ответственность перед потребителем, перед персоналом, перед обществом, перед собственниками. Миссия организации как форма социальной ответственности и этики персонала. Социальная ответственность и этика менеджмента как факторы выживаемости организации. Имидж менеджера. Деловой стиль и его виды.

Тема 1.6. Функция организации реализации стратегии

Функция организации реализации стратегии. Организационные процессы и отношения в системе менеджмента. Управление реализацией стратегического плана и его оценка. Выбор стратегии поведения организации на рынке. Методы реализации стратегии. BSC. Роль менеджера в выполнении этой функции.

Тема 1.7. Функция контроля

Функция контроля. Регулирование и контроль в системе менеджмента. Значение и содержание функций контроля и регулирования. Контур обратной связи в цикле управления. Классификация видов контроля. Характеристика основных видов контрольной деятельности. Организация контроля. Методы текущего контроля. Формы контроля: внутренний и внешний. Виды регулирования: реактивное и упреждающее. Процесс контроля и регулирования: выработка стандартов и критериев, сопоставление фактических

результатов с ожидаемыми, принятие корректирующих мер. Эффективность контроля в организации.

Тема 1.8. Функция мотивации

Функция мотивации. Мотивация деятельности в менеджменте. Экономические стимулы и психологические основы мотивации как факторы эффективного управления организацией. Групповой и индивидуальный социальный интерес. Принудительное и рефлексивное управление людьми. Стимулирование и мотивация как методы формирования свободного и творческого труда. Содержательные и процессуальные теории мотивации. Модели мотивации. Потребности, восприятие, справедливость, ожидания – категории рефлексивного управления. Технологии удовлетворения социальных потребностей высших уровней. Социологический инструментальный изучения состояния мотивации в организации.

Тема 1.9. Решения и их роль в процессе управления

Сущность процесса принятия решений. Виды решений. Состав основных решений по функциям менеджмента. Психология решений. Решение и ситуация. Процедура подготовки и принятия решений. Анализ ситуации и формулировка проблемы. Этапы принятия рационального решения. Критерии выбора вариантов решения. Факторы, влияющие на процесс принятия решений. Модели и методы принятия решений. Типы моделей. Методы анализа управленческих решений. Процедура оформления решений. Индивидуальные и коллегиальные решения.

Тема 1.10. Современный менеджер

Профессия – менеджер, ее специфические особенности. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента. Управление человеком и управление группой. Понятие группы. Классификация групп. Роли и статус. Групповая динамика, стадии формирования групп. Создание команды. Лидер в организации. Теории лидерства. Соотношение лидерства и руководства. Социальные роли руководителей. Стили руководства. Ситуационные требования к руководителям. Способы оценки руководителей.

Власть и партнерство. Основы власти. Баланс власти. Делегирование полномочий. Коллективное управление и его организационные формы. Достоинства, недостатки и условия коллективного управления.

Конфликтность в менеджменте. Понятие конфликтов, их неизбежность. Виды и уровни конфликтов. Причины возникновения и способы предупреждения конфликтов. Стратегии конфликтных сторон. Матрица выбора стратегий Т.Килмена. Стратегии управления конфликтом. Переговоры и их виды. Последствия конфликтов. Дисциплинарные процедуры. Урегулирование жалоб. Разновидности норм и образцы документов, применяемых при разрешении конфликтов. Роль коллектива при преодолении конфликтов. Социальное партнерство. Роль менеджера в управлении конфликтами: как субъекта и как посредника конфликта.

Тема 1.11. Факторы эффективности и перспективы развития менеджмента

Способы оценки эффективности менеджмента. Главные цели деятельности организации в производственной сфере, финансах, сбыте, социальной сфере. Критерии результативности деятельности организации. Экономические показатели эффективности управления. Признаки эффективного менеджмента.

Новые концепции управления XXI века: менеджмент без иерархии, философия устранения потерь, концепция гарантированного качества, концепция комплексного повышения эффективности управления производственной системы, концепция «стройного» предприятия, бетчмаркинг – концепция непрерывного совершенствования работы и повышения конкурентоспособности, реинжиниринг бизнеса – концепция радикального перепроектирования бизнес-процессов, концепция управления проектами. Менеджмент и маркетинг проектов. Функции и подсистемы управления проектами.

Раздел 2. Менеджмент в сфере культуры

Тема 2.1. Введение в курс

Понятие менеджмента культуры. Предмет и объект исследования. Специфические особенности менеджмента культуры. Общество и культура. Культурные потребности. Усиление интереса (анимация) к культуре в обществе. Формы и методология анимационной деятельности. Профессия - менеджер культуры, ее специфические особенности. Система механизмов менеджмента в сфере культуры: экономический, административно - организационный, информационный, кадровый (управление персоналом). Проблема единства механизмов менеджмента в сфере культуры. Эволюция технологии менеджмента.

Тема 2.2. Отечественный и зарубежный опыт управления сферой культуры

Культурная политика. Модели и механизмы культурной политики. Культурная политика в России.

Управление культурой за рубежом. Международные организации и их роль в управлении культурой.

Зарубежные концепции менеджмента в сфере культуры.

Тема 2.3. Государственное регулирование в сфере культуры

Роль государства в управлении сферой культуры. Органы государственного управления сферой культуры. Их структура и реорганизация. Органы законодательной и исполнительной власти: уровни и функции в управлении сферой культуры. Роль и место организационно-творческих структур (союзов) в системе управления культурой. Информационное обеспечение управления сферой культуры. Законодательство в культуре и его роль в управлении культурой. Управление сценическими видами искусств. Управление концертным делом в России. Управление аудиовизуальными формами культурной деятельности (кинопроизводством, кинопрокатом, телевидением и радиовещанием). Негосударственная поддержка социально-культурной сферы. Мировой опыт благотворительности. Благотворительность в сфере культуры в России. Спонсорство: проблемы и организация. Взаимодействие государственных органов и некоммерческих организаций сферы культуры.

Тема 2.4. Технология организационного и финансового управления в сфере культуры

Определение приоритетов поддержки и развития культуры: зарубежный и отечественный опыт. Модели определения приоритетов. Культурные программы как метод управления. Роль, значение и содержание культурных программ. Технология разработки и обеспечения реализации культурных программ. Привлечение и аккумуляция финансовых средств из различных источников. Фандрейзинг и управление сферой культуры.

Планирование и управление. Организация плановой деятельности в сфере культуры. Виды планов. Методы планирования. Аналитическое планирование и принятие решений. Планирование материального, финансового и организационного обеспечения как функция менеджмента. Менеджмент и маркетинг. Взаимосвязь маркетинга, планирования и управления.

Тема 2.5. Стратегическое управление развитием культуры

Методологические, теоретические и методические основы разработки концепций развития культуры. Концепции развития отрасли культуры России, культуры субъектов федерации, регионов, городов, муниципальных образований и отдельных учреждений. Методические основы разработки концепций и программ в сфере культуры. Создание команды разработчиков. Анализ реализации предыдущих концепций. Анализ инвестиционной политики в культуре. Разработка форм документации. Экспертиза разработанной концепции. Оценки эффективности предлагаемой концепции развития культуры на всех уровнях.

Тема 2.6. Кадровый менеджмент

Система работы с персоналом в России. Персонал в сфере культуры и кадровая политика. Требования к работникам сферы культуры и проблемы их подготовки. Управление персоналом организаций исполнительского искусства. Подбор, расстановка, оценка и аттестация, переподготовка работников культуры. Управление нововведением. Управление сопротивлением.

Лидерство и стили руководства в организациях культуры. Факторы формирования и динамика стилей руководства. Стимулирование и мотивация работников организаций культуры. Создание и развитие мотивационных условий для работников сферы культуры. Решения руководителей, их специфика в управлении организациями культуры.

Тема 2.7. Культура менеджмента и организационная культура

Стиль и имидж организаций сферы культуры. Организационная культура как система ценностей и норм поведения в учреждениях искусства. Внешняя и внутренняя культура. Специфика организационной культуры в учреждениях искусства. Этика и социальная ответственность менеджеров культуры. Имидж современного менеджера организаций исполнительских искусств.

Тема 2.8. Эффективность менеджмента в сфере культуры

Понятия эффекта и эффективности управления в сфере культуры. Виды эффективности. Целесообразность, рациональность и экономичность в социально-культурной сфере. Анализ эффективности управления на различных уровнях деятельности организаций культуры. Методы анализа эффективности.

3. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения								
	Очное обучение			Очно-заочное обучение			Заочное обучение		
	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа
Раздел 1. Основы менеджмента	40	22	12	17	9	50	10	5	65
1.1. Общая теория управления	2	-		1	-				
1.2. Происхождение и развитие менеджмента	4	-		1	-				
1.3. Элементы организации. Организационные отношения в системе менеджмента. Коммуникационная основа менеджмента.	4	-		2	-				
1.4. Методы и функции менеджмента	4	-		2	-				
1.5. Стратегический менеджмент. Функция стратегического планирования. Культура организации.	4	8		3	3				
1.6. Функция организации реализации стратегии.	4	-		2	-				
1.7. Функция контроля.	2	-		1	-				
1.8. Функция мотивации.	4	7		1	3				
1.9. Решения и их роль в процессе управления.	4	7		2	3				
1.10. Современный менеджер.	4	-		1	-				
1.11. Факторы эффективности и перспективы развития менеджмента	4	-		1	-				
Раздел 2. Менеджмент в сфере культуры	38	20	8	18	10	36	8	4	48
2.1 Введение в курс	2	-		2	-				
2.2. Отечественный и зарубежный опыт управления	6	-		2	-				

сферой культуры									
2.3. Государственное регулирование в сфере культуры	6	-		2	-				
2.4. Технология организационного и финансового управления в сфере культуры	6	-		4	-				
2.5. Стратегическое управление развитием культуры	4	20		2	6				
2.6. Кадровый менеджмент	6	-		2	4				
2.7. Культура менеджмента и организационная культура	6	-		2	-				
2.8. Эффективность менеджмента в сфере культуры	4	-		2	-				
	78	42	20	35	19	86	18	9	113
Всего:	120			54			27		
<i>Консультации:</i>	<i>4</i>			<i>4</i>			<i>4</i>		
ИТОГО:	144			144			144		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена курсовая работа, которая выполняется студентами очной формы обучения в VI семестре, а студентами очно-заочной и заочной форм обучения – в VIII семестре с целью закрепления полученных знаний по курсу, развития навыков работы с литературой, а также выработки подхода к решению некоторых теоретических и практических вопросов с учетом использования опыта работы или прохождения практик в организациях исполнительских искусств.

Темы и требования к выполнению работы изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание для курсовой работы в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к зачету:

Раздел 1

1. Менеджмент как наука и практика управления. Объект и предмет изучения менеджмента.

2. Законы, закономерности и принципы управления в условиях рыночных отношений.

3. Основные направления развития менеджмента, понятия и термины, их взаимосвязь.

4. Сущность эволюции менеджмента. Исторические предпосылки и периоды развития теории и практики менеджмента.

5. Основные положения научного управления и организации труда в работах Ф.У.Тейлора, А.Файоля, Г.Эмерсона.

6. Теории и школы менеджмента, их роль и развитие на современном этапе.
7. Развитие управления в России. Использование мирового опыта менеджмента в условиях перехода к рыночной экономике.
8. Элементы организации. Признаки и законы организации.
9. Структура управления организацией. Виды структур. Методы их совершенствования.
10. Стадии жизненного цикла организации.
11. Коммуникационная основа менеджмента. Виды коммуникаций. Система связей и обмена информацией в организации.
12. Методы управления. Их классификация и характеристика.
13. Понятие и виды функций менеджмента. Их классификация и содержание.
14. Процесс стратегического анализа. PEST анализ, SFP.
15. Система SWOT.
16. Функция стратегического планирования – как основа управленческих решений.
17. Виды и методы планирования. Целевые комплексные программы.
18. Бизнес-план. Методики составления бизнес-планов.
19. Миссия организации. Ее роль и процедура разработки.
20. Культура организации. Основные составляющие организационной культуры.
21. Этика и социальная ответственность менеджера. Виды и направления социальной ответственности.
22. Функция организации реализации стратегии. Выбор стратегии и методы ее реализации. BSC. Роль менеджера в выполнении этой функции.
23. Функция контроля. Виды и методы. Эффективность контроля в организации.
24. Функция мотивации. Ее значение в управлении организацией.
25. Современные теории мотивации и стимулирования труда.
26. Решения и их роль в процессе управления. Виды решений. Процедура подготовки и принятия решений менеджером.
27. Модели и методы принятия решений.
28. Профессия – менеджер и ее специфические особенности.
29. Создание команды. Теории лидерства. Соотношение лидерства и руководства.
30. Социальные роли менеджеров и стили руководства.
31. Власть и партнерство
32. Баланс власти. Делегирование полномочий.
33. Конфликтность в менеджменте. Виды и уровни конфликтов. Стратегии управления конфликтами.
34. Факторы эффективности менеджмента в организации. Способы оценки эффективности управления.
35. Новые концепции управления XXI века.
36. Современные проекты, концепция управления проектами.
37. Менеджмент и маркетинг проектов.

Вопросы к экзамену:

Раздел 2

1. Понятие менеджмента культуры. Предмет и объект исследования.
2. Общество и культура. Культурные потребности.
3. Эволюция современного менеджмента в сфере культуры.
4. Сфера культуры: виды деятельности, организации, особенности менеджмента.
5. Профессия – менеджер культуры, ее особенности, требования к компетентности, формы подготовки.
6. Система механизмов менеджмента в сфере культуры.
7. Культурная политика в России, модели и механизмы.
8. Международные организации и их роль в управлении культурой.

9. Роль государства в управлении сферой культуры. Органы государственного управления сферой культуры. Их структура и реорганизация.
10. Роль и место творческих структур (союзов) в системе управления культурой.
11. Управление сценическими видами искусств.
12. Управление концертным делом в России. Управление аудиовизуальными формами культурной деятельности (кинопроизводство, кинопрокат, телевидение, радиовещание).
13. Негосударственная поддержка социально-культурной сферы. Взаимодействие государственных органов и некоммерческих организаций сферы культуры.
14. Благотворительность, патронаж и спонсорство в культуре. Формы сотрудничества, проблемы развития и управления.
15. Культурные программы как метод управления. Роль, значение и содержание культурных программ.
16. Организация плановой деятельности в сфере культуры. Виды планов и методы планирования.
17. Взаимосвязь фандрейзинга, маркетинга, планирования и управления.
18. Концепции управления проектами культуры.
19. Методика разработки проектов в сфере культуры.
20. Персонал в сфере культуры и кадровая политика.
21. Управление персоналом организаций исполнительского искусства.
22. Лидерство и стили руководства в организациях культуры.
23. Создание и развитие мотивационных условий для работников сферы культуры.
24. Стиль и имидж организаций сферы культуры. Факторы их формирования и динамика развития.
25. Организационная культура в учреждениях искусства.
26. Этика и социальная ответственность менеджеров культуры.
27. Эффективность управления в сфере культуры.
28. Анализ эффективности управления на различных уровнях деятельности организаций культуры.

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

Основная литература:

1. Вишняков, Я. Д. Инновационный менеджмент. Практикум: Учебное пособие / Я. Д. Вишняков, К. А. Кирсанов, С. П. Киселева. – М.: КноРус, 2013. – 326 с.
2. Кузнецов, Б. Т. Инновационный менеджмент: Учебное пособие для студентов вузов / Б. Т. Кузнецов, А. Б. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 367 с.
3. Репина, Е. А. Основы менеджмента: Учебное пособие / Е. А. Репина, М. А. Чернышев, Т. Ю. Анопченко. – М.: НИЦ ИНФРА-М, Академцентр, 2013. – 240 с.
4. Тульчинский, Г. Л., Шекова, Е. Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. – 4-е изд., испр. и доп. – СПб: НИУ ВШЭ, 2013.
5. Шекова, Е. Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях: Учебное пособие / Е. Л. Шекова. – СПб.: Лань, 2014. – 416 с.

Дополнительная литература:

1. Ваганова, Н. К., Дымникова, А. И. Предпринимательство в культуре: Учебное пособие / Н. К. Ваганова, А. И. Дымникова. – СПб: СПб ГУиЭФ, 2002. – 93 с.
2. Воротной, М. В. Менеджмент музыкального искусства: Уч. Пособие / М. В. Воротной. – СПб: Лань, 2013. – 256 с.

3. Востряков Л. Е. Государственная культурная политика: понятия и модели / Л. Е. Востряков. – СПб: Изд-во СЗИ РАНХиГС, 2011. – 167 с.: ил.
4. Дымникова А. И. Управление культурой в рыночной экономике / А. И. Дымникова. – СПб: СПбГУЭФ, 2000. – 183 с.
5. Дымникова, А. И., Иксанов, А. Г. Ресурсное обеспечение учреждений культуры в условиях рыночной экономики / А. И. Дымникова. А. Г, Иксанов. – М: Театралис, 2008. – 188 с.
6. Жидков В. С. Культурная политика России: теория и история: Учеб. пособие для вузов / В. С. Жидков, К. Б. Соколов. – М: Акад. проект: Издательский сервис, 2001. – 591 с.
7. Культурная политика и культурный менеджмент: Коллективная монография / Под ред. Н. К. Вагановой. – СПб: СПбГАТИ, 2003. – 181 с.
8. Литвак, Б. Г. Разработка и принятие управленческого решения: Учебник / Б. Г. Литвак. – М.: МФПА, 2011. – 425 с.
9. Пул, Д. Х. Когда менеджмент приносит деньги: Наставления учреждениям культуры всех стран: [Пер. с англ.] / Д. Х. Пул; Фонд «Евразия» и др. – М.: Классика XXI, 2003. – 149 с.
10. Стойкович, Б., Драгичевич-Шешич, М. Культура: менеджмент, анимация, маркетинг / Б. Стойкович, М. Драгичевич-Шешич. – Новосибирск Тигра, 2000. – 227 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 04.03.2016).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 04.03.2016).
3. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 04.03.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Менеджмент в сфере культуры» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению специальной литературы и первоисточников нормативно-правовых материалов.

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

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

1. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе обучения.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет сценографии и театральной технологии
Кафедра театральной техники и технологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ТЕАТРЕ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:

Берман Александр Михайлович, ст. преподаватель

Рецензент:

Разумов Владимир Николаевич, зав. кафедрой, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-17/35

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Охрана труда и пожарная безопасность в театре
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8);

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Охрана труда и пожарная безопасность в театре» опирается на материал дисциплин «Сценическая техника и технология», «Театральное здание и его эксплуатация», «Основы теории, практики и искусства управления», «Безопасность жизнедеятельности».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Управление персоналом», «Театральное здание: строительство, реконструкция, реставрация».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	7 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	
Очно-заочная	8 семестр: 2 x 11 нед. = 22 часа.	2	48	2 / 72	Экзамен
	Всего: 22 час.	2	48	2 / 72	
Заочная	7 семестр: 4 часа.	-	14	0,5 / 18	-
	8 семестр: 6 часов.	6	42	1,5 / 54	Экзамен
	Всего: 10 час.	6	56	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Организационные мероприятия по обеспечению охраны труда и пожарной безопасности в театрах

Тема 1.1. Цели и задачи курса. Сопряженность с другими курсами профессионального цикла подготовки специалиста. Практическое применение в работе продюсера исполнительских искусств.

Тема 1.2. Ответственность руководящего состава за обеспечение охраны труда и пожарной безопасности. Практика административных и уголовных судопроизводств по данным вопросам.

Тема 1.3. Организация работы служб охраны труда и пожарной безопасности в театрах. Кадровое, информационно-методическое, материально-техническое и иные виды обеспечения. Организация работы пожарно-технической комиссии.

Тема 1.4. Профилактические мероприятия по охране труда и пожарной безопасности: график и методика проведения. Цель вводного инструктажа для поступающего на работу сотрудника. Плановые и внеплановые инструктажи по охране труда и пожарной безопасности: порядок проведения и оформления. Работа служб охраны труда и пожарной безопасности в режиме проката репертуара.

Тема 1.5. Работа служб охраны труда и пожарной безопасности в период выпуска новой постановки. Приемка макета. Рассмотрение и согласование проектных документов. Контроль за безопасным ведением работ по производству оформления. Контроль за соответствием применяемых материалов утвержденным проектным документам. Взаимодействие со сценическими службами в период монтажа оформления на площадке. Паспорт спектакля.

Тема 1.6. Органы исполнительной власти Российской Федерации в области охраны труда и пожарной безопасности. Федеральная инспекция труда (Рострудинспекция) при Министерстве труда и социальной защиты РФ. Федеральный государственный пожарный надзор МЧС РФ. Ростехнадзор. Основные виды деятельности, взаимодействие с театрами.

Раздел 2. Теория и практика охраны труда в театрах

Тема 2.1. «Правила охраны труда в театрах и концертных залах» (1998-01-12). Назначение документа, структура. Разделение ответственности по обеспечению охраны труда между структурными подразделениями театра.

Тема 2.2. Требования к производственному персоналу. Специализированные медицинские осмотры. Группы по электробезопасности.

Тема 2.3. Требования к шумо- и виброизоляции. Шумо- и вибропоглощающие устройства и их эксплуатация.

Тема 2.4. Требования безопасности к территориям и зданиям.

Тема 2.5. Требования безопасности при проектировании и эксплуатации зрительского комплекса. Размещение мест в зрительном зале. Нормы к входам и выходам из зрительного зала. Температурные нормы. График уборки. Требования к путям эвакуации. Требования к санитарным узлам. Кабинет дежурного врача.

Тема 2.6. Требования к артистическому и репетиционному комплексам.

Тема 2.7. Требования безопасности к сценическому комплексу. Температурные нормы. Требования к качеству планшета. Коэффициенты нагрузки планшета. Требования безопасности к работе на колосниках. Коэффициенты нагрузки колосников. Требования безопасности к трюмам. Требования безопасности к галереям и переходным мостикам.

Тема 2.8. Требования безопасности к электротехническому комплексу. Осветительские ложи, светоаппаратная, тиристорная света.

Тема 2.9. Требования безопасности к производственным мастерским: живописно-декорационная мастерская, столярная мастерская, бутафорская мастерская, слесарная мастерская, гримерная мастерская, постирочная, пропиточная, красильня, пошивочная, драпировочная, гладильная,

Тема 2.10. Правила эксплуатации сценических механизмов. Испытания сценических подъемов и полетных устройств. Подготовка актеров к сценам с использованием подъемно-опускных и полетных устройств. Требования к канатам, карабинам и кольцам.

Требования к сценическим подъемам. Минимальные запасы прочности. Требования безопасности к электроприводам. Материал зубчатых колес лебедок в зависимости от привода. Требования к устройству противопожарного занавеса. Требования к софитным подъемам.

Требования к сценическим устройствам планшета. Поворотные круг и кольцо. Передвижные фурки. Подъемно-опускные площадки. Сейфы. Транспортеры.

Тема 2.11. Требования безопасности при эксплуатации электротехнических устройств. Электроснабжение аварийных устройств. Управление системами рабочего и аварийного освещения. Размещение электроподключений для переносного осветительного оборудования. Требования к электропроводке на сцене. Измерение сопротивления изоляции, полного сопротивления петли «фаза-нуль». График планово-предупредительных работ (ППР). Требования безопасности при эксплуатации лазерных светозффектных установок.

Тема 2.12. Требования безопасности к постановочным устройствам и деталям оформления. Станки: нормативная нагрузка, коэффициент устойчивости, перила. Лестницы: ступень, подступенок, перила. Круги накладные: нагрузка, коэффициент перегрузки, требования к приводу. Фурки: нагрузка, коэффициент перегрузки, требования к приводу. Транспортеры: нагрузка, требования к приводу, специальные требования безопасности.

Объемные и мягкие декорации: расчет нагрузки, чистовая обработка материалов, эргономика переноса и монтажа, крепежные приспособления.

Мебель, реквизит, бутафория: специальные требования к монтажу, санитарно-эпидемиологические требования. Требования к бутафорскому оружию: учет, хранение, регламент использования.

Гримерные и постижерные изделия: требования безопасности. Санитарно-эпидемиологические и противопожарные требования к костюмам.

Тема 2.13. Специальные разделы Правил. Требования безопасности при постановке батальных сцен. Требования безопасности при устройстве фейерверков. Требования безопасности при участии в спектаклях животных. Требования безопасности при производстве декорационного оформления. Хранение лакокрасочных материалов. Производство и использование клея. Требования к техническому состоянию рабочих инструментов. Санитарно-эпидемиологические требования. Антисептическая и огнезащитная обработка древесины. Медицинские требования к работникам, занятым в химической обработке древесины. Сварочные работы: требования безопасности.

Раздел 3. Противопожарное законодательство в Российской Федерации. История театральных пожаров

Тема 3.1. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность театров в области обеспечения пожарной безопасности.

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Общие сведения о документе, его назначение и применимость.

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Общие сведения о документе, его назначение и применимость.

«Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации» (шифр ВППБ 13-01-94) – основной инструктирующий документ по обеспечению пожарной безопасности в театре. Назначение документа, структура. Общие положения.

Тема 3.2. Исторический экскурс: пожары в театрах от средневековья до современности. Описания театральных пожаров Густава Эффенбергера «Вселенная в огне». Статистика театральных пожаров. Пожар 1668 года в Копенгагене. Пожар 1876 года в театре Броклона в Нью-Йорке. Пожар 1881 года в «Ринг-театре» в Вене. Применение первого противопожарного занавеса в театре «Одеон» в 1826 году. Пожар 1903 года в театре «Ирокез» в Чикаго. Пожар 1928 года в театре «Новедасес» в Мадриде. Пожар 1960 года в цирке г. Нитерой (Бразилия). Пожар 1811 года в театре Кушелева (СПб). Пожар 1890 года в Большом театре (СПб). Пожар 1917 года в театре Незлобина (Москва). Реакция театральной общественности – К.С. Станиславский. Исторический опыт классификации причин возникновения пожара.

Тема 3.3. Разделение ответственности по обеспечению противопожарного режима между руководством театра. Обязанности по обеспечению пожарной безопасности директора, главного администратора, главного инженера, заведующего художественно-постановочной частью, заведующего электроосветительским цехом.

Тема 3.4. Основные требования пожарной безопасности в театрах (раздел 2 Правил).

Тема 3.5. Требования безопасности к путям эвакуации (раздел 3 Правил).

Тема 3.6. Требования безопасности к электрооборудованию (раздел 4 Правил).

Тема 3.7. Требования безопасности при проведении Новогодних праздников (раздел 8 Правил).

Раздел 4. Практика обеспечения пожарной безопасности в театрах

Тема 4.1. Противопожарная техника сцены: стационарные и мобильные устройства. Огнетушители различных типов. Пожарные краны. Стационарная противопожарная техника сценической коробки и производственных помещений (противопожарный занавес, дренчерная и спринклерная системы). Системы газового пожаротушения и их применимость в различных помещениях театра.

Тема 4.2. Огнезащитная обработка конструкций. Химические составы и методы огнезащитной обработки декораций, бутафории, стационарных конструкций сценической коробки.

Тема 4.3. Отработка действий персонала при возникновении пожара. Классификация пожаров по очагу возгорания, типу горения, вариантам использования стационарной противопожарной техники.

Тема 4.4. Заключительное занятие. Значение охраны труда и пожарной безопасности для нормального функционирования организации исполнительских искусств.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	9	-	-	6	6	-	-	8	3	-	-	10
Тема 1.1	1	-	-		0,5	-	-					
Тема 1.2	1,5	-	-		1	-	-					
Тема 1.3	1,5	-	-		1	-	-					
Тема 1.4	2	-	-		1	-	-					
Тема 1.5	2	-	-		1,5	-	-					
Тема 1.6	1	-	-		1	-	-					
Раздел 2	11,5	-	-	12	8	-	-	16	4	-	-	18
Тема 2.1	1	-	-		0,5	-	-					
Тема 2.2	1	-	-		1	-	-					
Тема 2.3	0,5	-	-		0,5	-	-					

Тема 2.4	1	-	-		0,5	-	-					
Тема 2.5	1	-	-		0,5	-	-					
Тема 2.6	0,5	-	-		0,5	-	-					
Тема 2.7	1	-	-		1	-	-					
Тема 2.8	0,5	-	-		0,5	-	-					
Тема 2.9	0,5	-	-		0,5	-	-					
Тема 2.10	1,5	-	-		1	-	-					
Тема 2.11	1	-	-		0,5	-	-					
Тема 2.12	1	-	-		0,5	-	-					
Тема 2.13	1	-	-		0,5	-	-					
Раздел 3	7	-	-	10	5	-	-	12	2	-	-	14
Тема 3.1	1	-	-		0,5	-	-					
Тема 3.2	1,5	-	-		1	-	-					
Тема 3.3	0,5	-	-		0,5	-	-					
Тема 3.4	1	-	-		1	-	-					
Тема 3.5	1	-	-		0,5	-	-					
Тема 3.6	1	-	-		0,5	-	-					
Тема 3.7	1	-	-		1	-	-					
Раздел 4	4,5	-	-	10	3	-	-	12	1	-	-	14
Тема 4.1	1,5	-	-		1	-	-					
Тема 4.2	1	-	-		0,5	-	-					
Тема 4.3	1	-	-		0,5	-	-					
Тема 4.4	1	-	-		1	-	-					
Всего	32	-	-	38	22	-	-	48	10	-	-	56
<i>Консульт.</i>		2		-		2		-		6		-
ВСЕГО		72				72				72		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Темы для докладов:

1. Система государственного регулирования безопасности труда в Российской Федерации.

2. Проблемы обеспечения охраны труда в театрах и концертных залах Санкт-Петербурга.

3. Энергоназор. Квалификационные группы по электробезопасности.

4. Деятельность Государственного пожарного надзора МЧС РФ. Принципы взаимодействия с театрами.

5. Случаи пожаров в российских театрах.

6. Современные технические средства противопожарной сигнализации.

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

Вопросы к экзамену:

1. Ответственность руководящего состава за обеспечение охраны труда и пожарной безопасности.
2. Профилактические мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.
3. Участие служб охраны труда и пожарной безопасности в процессе создания новой постановки.
4. Квалификационные и медицинские требования к производственному персоналу театра.
5. Санитарно-гигиенические требования к помещениям театра.
6. Требования безопасности к сценическому комплексу.
7. Правила эксплуатации сценических механизмов: верхняя механизация сцены.
8. Правила эксплуатации сценических механизмов: нижняя механизация сцены.
9. Требования безопасности при эксплуатации электротехнических устройств.
10. Требования безопасности к постановочным устройствам и деталям оформления.
11. Исторические аспекты развития пожарной безопасности в театрах.
12. Требования пожарной безопасности к устройству театральных зданий.
13. Противопожарная техника сцены: стационарные и мобильные устройства.
14. Химические составы и методы огнезащитной обработки декораций, бутафории, стационарных конструкций сценической коробки.

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

1. Ответственность руководящего состава за обеспечение охраны труда и пожарной безопасности.
2. Организация работы служб охраны труда и пожарной безопасности в театрах. Профилактические мероприятия. Государственное регулирование безопасности труда.
3. Требования безопасности при проектировании и эксплуатации зрительского комплекса.
4. Электробезопасность.
5. Требования безопасности к сценическому комплексу.
6. Правила эксплуатации подъемных механизмов.
7. Правила эксплуатации устройств планшета.
8. Требования безопасности к деталям оформления.
9. Специальные нормы охраны труда.
10. Законодательство в области пожарной безопасности.
11. Специальные требования пожарной безопасности.
12. Противопожарная техника и инвентарь. Противопожарные мероприятия.

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

Основная литература:

1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
2. Трудовой кодекс Российской Федерации.
3. Правила охраны труда в театрах и концертных залах (утверждены и введены в действие приказом Минкультуры РФ от 06.01.1998 N 2).
4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390).

5. Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.
6. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94).

Дополнительная литература:

1. Базанов, В.В. Охрана труда в театральнo-зрелищных предприятиях. — СПб: Культ-Информ-Пресс, 2005.
2. Савельев, П.С. Пожары-катастрофы. — М.: Стройиздат, 1983. — 431 с., ил.
3. Кравченко, А.И. История менеджмента: Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Академический Проект, 2000. — 352 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rosmintrud.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Официальный сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mchs.gov.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
5. Информационный портал «Охрана труда. Техника безопасности». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tehbez.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
6. Информационный портал «Охрана труда в России». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ohranatruda.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
7. Информационный портал «Портал о пожарной безопасности». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pojportal.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
8. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
9. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.showconsulting.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Охрана труда и пожарная безопасность в театре» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов – законов, приказов, правил, инструкций.

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

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.

2. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.

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

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.

3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРАВОВЕДЕНИЕ»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Пухалёв Алексей Николаевич, ст. преподаватель

Рецензент:
Сундстрем Лев Геннадьевич, зав. кафедрой, профессор, канд. искусствоведения

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
29.03.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
29.03.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/27

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Правоведение
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

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

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4).

Студент, освоивший курс «Правоведение», должен:

- знать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;
- знать основы трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах;
- знать правила внутреннего трудового распорядка;
- знать организационно-правовые формы и структуру организаций исполнительских искусств, функции подразделений, непосредственно участвующих в творческо-производственном процессе (в кооперации с курсом «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств»);
- уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к своему прошлому;
- уметь осуществлять управление по одному или нескольким направлениям деятельности организации исполнительских искусств (проекта);
- уметь при исполнении обязанностей руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом).

- владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;
- владеть культурой мышления (в кооперации со всеми дисциплинами, предусмотренными учебным планом).

3. Цель курса

Цель курса «Правоведение» – формирование комплексного представления о праве как о регуляторе общественных отношений, выработка навыков самостоятельной интерпретации и реализации права в профессиональной деятельности.

4. Задачи курса

Основными задачами курса являются: получение студентами знаний в области конституционного, уголовного, административного, гражданского, авторского, семейного, жилищного трудового права, законодательства о рекламе; получение правовых умений и навыков.

Студенты, опираясь на знания и умения, полученные в курсе «Правоведение», имеют возможность проявить их в ходе производственной практики, а также выбрать тему дипломной работы, связанную с правовыми проблемами управления в сфере исполнительских искусств.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «Правоведение», дающий студентам систематические представления о российском праве и его отраслях, дополняется в рамках основной образовательной программы высшего профессионального образования по специальности «Продюсерство» (специализация «5. Продюсер исполнительских искусств») элементами правовых знаний в курсах «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств», «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности», «Управление персоналом» и других.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	7 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	2	6	2 / 72	Экзамен Контрольная работа
	9 семестр: 3 x 22 нед. = 66 часов.	2	4	2 / 72	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 130 час.	4	10	4 / 144	
Очно-заочная	9 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Экзамен Контрольная работа
	10 семестр: 2 x 12 нед. = 24 часа.	2	46	2 / 72	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 52 час.	4	88	4 / 144	
Заочная	8 семестр: 8 часов.	-	10	0,5 / 18	-
	9 семестр: 6 часов.	2	46	1,5 / 54	Экзамен Контрольная работа
	10 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 20 час.	4	120	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

- Раздел 1. Теория государства и права
- Раздел 2. Конституционное право.
- Раздел 3. Гражданское право.
- Раздел 4. Трудовое право.
- Раздел 5. Правовое регулирование рекламы.
- Раздел 6. Семейное право.
- Раздел 7. Жилищное право.
- Раздел 8. Уголовное право.
- Раздел 9. Административное право.

2. Темы дисциплины и их содержание

Раздел 1. Теория государства и права

Тема 1.1. Теория права. Право: понятие, признаки. Социальные нормы: виды, общая характеристика. Правогенез. Архаичное право. Правопонимание: виды. Правовая культура. Правосознание. Правовые идеологии. Право и мораль. Источники права: понятие, виды. Правовые акты. Законы. Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов. Система российского законодательства. Правовая норма. Структура правовой нормы. Система российского права. Предмет и метод правового регулирования. Деление российского права на отрасли, подотрасли, институты. Правовые системы. Толкование правовых текстов: понятие, виды. Действие права. Соотношение внутригосударственного и международного права. Юридические факты: понятие, виды. Правоотношение: субъекты, объект, содержание. Правонарушение. Юридическая ответственность: основания, элементы.

Тема 1.2. Теория государства. Понятие государства и его признаки. Политогенез. Теории происхождения государства. Функции государства. Характеристика основных типов государства. Форма государства (форма правления, форма государственного устройства, политический режим).

Раздел 2. Конституционное право. Конституционное право как отрасль российского права. Конституция Российской Федерации - основной закон государства. Структура Конституции, порядок пересмотра и внесения конституционных поправок. Доктрина разделения властей: система «сдержек и противовесов». Права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Федеративное устройство. Конституционная система органов государственной власти России. Местное самоуправление. Президент Российской Федерации. Законодательный процесс в Российской Федерации: понятие, стадии. Правовые акты, предусмотренные Конституцией Российской Федерации: виды, процедура принятия.

Раздел 3. Гражданское право

Тема 3.1. Введение в гражданское право. Гражданское право как отрасль российского права. Предмет и метод гражданского права. Система гражданского права и законодательства в Российской Федерации.

Тема 3.2. Гражданское правоотношение. Гражданское правоотношение: понятие, особенности, виды, основания возникновения. Граждане как субъекты гражданского права. Правосубъектность, институт опеки и попечительства. Имя и место жительства гражданина. Безвестное отсутствие. Признание гражданина умершим. Юридические лица как субъекты гражданского права: понятие, признаки, классификация. Правоспособность юридических лиц. Коммерческие, некоммерческие организации и публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты федерации, муниципальные образования) как субъекты гражданского права. Правовой статус организаций исполнительских искусств. Особенности организационно-правовых форм коммерческих и некоммерческих организаций. Объекты гражданских прав. Нематериальные блага и их защита. Сделки: понятие, виды, форма сделок. Условия действительности сделок. Недействительность сделок, последствия недействительности. Представительство, доверенность.

Тема 3.3. Вещное право. Вещные права: виды. Право собственности: понятие, содержание, способы приобретения и прекращения. Вещные права: право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, сервитуты.

Тема 3.4. Осуществление и защита гражданских прав. Пределы осуществления гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность: формы, виды, основания.

Тема 3.5. Общая часть обязательственного права. Обязательство: понятие, основания возникновения, виды, исполнение. Договор: понятие, виды, порядок заключения, изменения и расторжения. Способы обеспечения исполнения обязательств. Изменение и прекращение обязательств.

Тема 3.6. Отдельные виды обязательств. Купля-продажа, аренда, подряд, возмездное оказание услуг, перевозка, поручение, комиссия, агентирование, простое товарищество, обязательства вследствие причинения вреда. Заключение государственных или муниципальных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров по результатам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. Особенности размещения заказов для государственных или муниципальных нужд в сфере исполнительских искусств.

Тема 3.7. Авторское право и смежные права. Место авторского права в системе российского права. Субъекты авторских прав. Объекты авторских прав. Охраняемые и неохраняемые элементы произведений. Интеллектуальные права: понятие, виды. Оригинальные и производные, составные произведения. Служебные произведения. Соавторство. Совместное использование объектов авторских прав. Использование произведения без согласия правообладателя и выплаты вознаграждения, с выплатой вознаграждения. Распоряжение исключительным правом: способы использования, виды договоров. Коллективное управление авторскими и смежными правами. Государственная аккредитация. Срок действия и порядок охраны авторских прав. Ответственность за

нарушение исключительного права на произведение. Понятие «смежных прав». Место «прав, смежных авторским» в системе российского права. Субъекты смежных прав. Объекты смежных прав. Коммерческие фонограммы. Использование произведения без согласия правообладателя и выплаты вознаграждения, с выплатой вознаграждения. Распоряжение объектами смежных прав: способы использования, виды договоров. Срок действия смежных прав. Ответственность за нарушение смежных прав.

Раздел 4. Трудовое право

Тема 4.1. Трудовое право как отрасль российского права. Предмет российского трудового права. Понятие и признаки наемного труда. Система источников трудового права.

Тема 4.2. Трудовое правоотношение. Понятие и стороны трудового правоотношения. Содержание трудового правоотношения. Основание возникновения трудовых правоотношений.

Тема 4.3. Трудовой договор. Понятие трудового договора и его функции. Отличия трудового договора от гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг. Стороны и содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. Основания для заключения срочного трудового договора. Заключение 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. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя вследствие совершения работником виновных действий: основания и порядок. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновными действиями работника. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных законодательством правил заключения трудового договора.

Тема 4.4. Особенности регулирования труда творческих работников. Особенности регулирования труда творческих работников на территории России. Трудовые права российских граждан за рубежом: заключение трудовых договоров на работу в других странах, артисты и театры как субъекты правоотношений, в которых присутствует иностранный элемент.

Тема 4.5. Трудовой распорядок и дисциплина труда. 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.

Тема 4.6. Материальная ответственность. Понятие и условия материальной ответственности сторон трудового договора. Материальная ответственность работника. Материальная ответственность работодателя.

Раздел 5. Правовое регулирование рекламы. Система законодательства о рекламе. Реклама и рекламная деятельность как объекты права. Основные понятия. Недобросовестная реклама. Особенности рекламы отдельных видов товаров. Порядок

получения разрешения на установку рекламных конструкций. Участники рекламного процесса. Ответственность в сфере рекламной деятельности.

Раздел 6. Семейное право. Понятие, особенности предмета семейного права. Институт брака по российскому семейному праву. Условия заключения брака. Прекращение брака. Развод по российскому семейному праву. Законный и договорный режимы имущества супругов. Права и обязанности членов семьи. Алиментные отношения по российскому семейному праву.

Раздел 7. Жилищное право. Понятие жилищного права как комплексной отрасли российского законодательства. Система жилищного законодательства. Жилищные отношения. Объекты жилищных прав. Виды договоров найма жилья в Российской Федерации (социальный наем, коммерческий найм, аренда, безвозмездное пользование, временные жильцы, поднайматели). Управление многоквартирными домами.

Раздел 8. Уголовное право. Уголовное право как отрасль российского права. Понятие, признаки и структура уголовного закона Российской Федерации. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц. Преступление: понятие, признаки, категории преступлений. Уголовная ответственность и состав ее основания. Наказание: понятие, виды.

Раздел 9. Административное право. Предмет и метод административного права. Источники административного права. Субъекты административного права. Административная правоспособность и дееспособность граждан. Особенности и характерные черты административных правоотношений. Понятие и особенности административной ответственности. Правонарушение как основание административной ответственности. Субъекты административной ответственности. Виды административных правонарушений. Административные наказания. Назначение административного наказания. Субъекты, уполномоченные назначать административные наказания. Понятие, стадии и виды производства по делам об административных правонарушениях. Участники производства по делам об административных правонарушениях. Применение мер обеспечения по делам об административных правонарушениях. Возбуждение дела об административном правонарушении. Рассмотрение дела об административном правонарушении. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Общие положения об исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Са м.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1. Теория государства и права	4	-	-	1	2	-	-	10	1	0,5	-	13
Тема 1.1. Теория права	2	-	-		1	-	-					
Тема 1.2. Теория государства	2	-	-		1	-	-					
Раздел 2. Конституцион-	4	-	-	1	2	-	-	8	1	0,5	-	13

ное право												
Раздел 3. Гражданское право	49	30	-	2	7	13	-	10	3	1	-	13
Тема 3.1. Введение в гражданское право	7	-	-		1	-	-					
Тема 3.2. Гражданское правоотношение	7	10	-		1	5	-					
Тема 3.3. Вещное право	7	-	-		1	-	-					
Тема 3.4. Осуществление и защита гражданских прав	7	-	-		1	-	-					
Тема 3.5. Общая часть обязательственного права	7	-	-		1	-	-					
Тема 3.6. Отдельные виды обязательств	7	10	-		1	4	-					
Тема 3.7. Авторское право и смежные права	7	10	-		1	4	-					
Раздел 4. Трудовое право	12	10	-	1	12	4	-	10	2	1	-	16
Тема 4.1. Трудовое право как отрасль российского права	2	-	-		2	-	-					
Тема 4.2. Трудовое правоотношение	2	-	-		2	-	-					
Тема 4.3. Трудовой договор	2	10	-		2	4	-					
Тема 4.4. Особенности регулирования труда творческих работников	2	-	-		2	-	-					
Тема 4.5. Трудовой распорядок и дисциплина труда	2	-	-		2	-	-					
Тема 4.6. Материальная ответственность	2	-	-		2	-	-					
Раздел 5. Правовое регулирование рекламы	2	12	-	1	2	4	-	10	1	1	-	13
Раздел 6. Семейное право	2	-	-	1	1	-	-	10	1	1	-	13
Раздел 7. Жилищное право	2	-	-	1	2	-	-	10	1	1	-	13
Раздел 8.	1	-	-	1	1	-	-	10	1	1	-	13

Уголовное право												
Раздел 9. Административное право	2	-	-	1	2	-	-	10	1	1	-	13
Всего	78	52	-	10	31	21	-	88	12	8	-	120
	130				52				20			
Консульт.	4				4				4			
ИТОГО:	144				144				144			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрены контрольные и курсовые работы, выполняемые студентами с целью закрепления полученных знаний по курсу «Правоведение», развития навыков работы с правовой литературой, а также самостоятельной интерпретации и реализации права в профессиональной деятельности.

Темы и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание для курсовой работы в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

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

Вопросы к экзамену по дисциплине «Правоведение»:

1 семестр:

1. Социальные нормы: виды, общая характеристика.
2. Правогенез.
3. Право: понятие, признаки.
4. Правопонимание: виды.
5. Правовая культура. Правосознание. Правовые идеологии.
6. Источники права: понятие, виды.
7. Правовые акты. Система российского законодательства.
8. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
9. Правовая норма.
10. Система российского права.
11. Правовые системы: понятие, виды.
12. Толкование правовых текстов: понятие, виды.
13. Юридические факты: понятие, виды.
14. Правоотношение: субъекты, объект, содержание.
15. Юридическая ответственность: основания, элементы.
16. Понятие государства и его признаки.
17. Политогенез.
18. Основные типы государства.
19. Функции государства.

20. Форма государства.
 21. Конституция Российской Федерации.
 22. Система органов государственной власти России.
 23. Законодательный процесс в Российской Федерации: понятие, стадии.
 24. Система гражданского права и законодательства в Российской Федерации.
 25. Гражданское правоотношение: понятие, особенности, виды, основания возникновения.
 26. Пределы осуществления гражданских прав.
 27. Защита гражданских прав.
 28. Граждане как субъекты гражданского права. Правосубъектность.
 29. Институт опеки и попечительства.
 30. Юридические лица: понятие, признаки, классификация, правоспособность.
- Публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования) как субъекты гражданского права.
31. Правовое положение коммерческих организаций.
 32. Правовое положение некоммерческих организаций.
 33. Правовое положение учреждения.
 34. Право собственности: понятие, содержание, способы приобретения и прекращения.
 35. Ограниченные вещные права: право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, сервитуты.
 36. Объекты гражданских прав.
 37. Сделки: понятие, виды, форма сделок.
 38. Недействительность сделок: виды, последствия.
 39. Договор: понятие, виды, порядок заключения, изменения и расторжения.
 40. Представительство, доверенность.
 41. Обязательство: понятие, основания возникновения, виды, исполнение.
 42. Способы обеспечения исполнения обязательств.
 43. Изменение и прекращение обязательств.
 44. Гражданско-правовая ответственность: формы, виды, основания.
 45. Купля-продажа.
 46. Аренда.
 47. Подряд, возмездное оказание услуг.
 48. Перевозка.
 49. Поручение, комиссия, агентирование.
 50. Простое товарищество.
 51. Обязательства вследствие причинения вреда.

2 семестр:

1. Интеллектуальные права: понятие, виды. Интеллектуальные права и право собственности.
2. Субъекты авторских прав.
3. Объекты авторских прав.
4. Охраняемые и неохраняемые элементы произведений.
5. Оригинальные и производные, составные произведения.
6. Соавторство. Совместное использование объектов авторских прав.
7. Служебные произведения.
8. Использование произведения без согласия правообладателя и выплаты вознаграждения, с выплатой вознаграждения.

9. Распоряжение исключительным правом: способы использования, виды договоров.
 10. Срок действия и порядок охраны авторских прав.
 11. Коллективное управление авторскими и смежными правами. Государственная аккредитация.
 12. Ответственность за нарушение исключительного права на произведение, смежных прав.
 13. Субъекты смежных прав.
 14. Объекты смежных прав.
 15. Коммерческие фонограммы.
 16. Использование объекта смежных прав без согласия правообладателя и выплаты вознаграждения, с выплатой вознаграждения.
 17. Распоряжение объектами смежных прав: способы использования, виды договоров.
 18. Срок действия смежных прав.
 19. Трудовое правоотношение: содержание, основание возникновения.
 20. Трудовой договор: стороны, содержание, виды, основания для заключения срочного трудового договора.
 21. Испытание при приеме на работу. Понятие и виды переводов на другую работу.
- Перемещение.
22. Основания прекращения трудового договора: классификация.
 23. Особенности регулирования труда творческих работников.
 24. Дисциплина труда: понятие, дисциплинарные взыскания, порядок применения и снятия.
 25. Реклама и рекламная деятельность как объекты права.
 26. Особенности рекламы отдельных видов товаров.
 27. Порядок получения разрешения на установку рекламных конструкций.
 28. Участники рекламного процесса. Ответственность в сфере рекламной деятельности.
 29. Заключение и прекращение брака. Развод по российскому семейному праву.
 30. Алиментные отношения по российскому семейному праву.
 31. Жилищные отношения. Объекты жилищных прав.
 32. Виды договоров найма жилья в Российской Федерации (социальный наем, аренда, безвозмездное пользование, временные жильцы, поднайматели).
 33. Преступление: понятие, признаки, категории преступлений.
 34. Уголовная ответственность и состав ее основания.
 35. Наказание: понятие, виды.
 36. Виды административных правонарушений.
 37. Административные наказания. Назначение административного наказания.
 38. Субъекты, уполномоченные назначать административные наказания.
 39. Понятие, стадии и виды производства по делам об административных правонарушениях. Участники производства по делам об административных правонарушениях.
 40. Применение мер обеспечения по делам об административных правонарушениях.
 41. Возбуждение дела об административном правонарушении.
 42. Рассмотрение дела об административном правонарушении.
 43. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.
 44. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.

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

Основная литература:

1. Балашов, А. И. Правоведение: Учебник по дисциплине «Правоведение» для студентов высших учебных заведений, обучающихся по неюридическим специальностям / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков. – 5-е изд., доп. и перераб. – Питер, 2014. – 464 с.
2. Кашанина, Т. В. Российское право. Учебник для высших учебных заведений. – 2-е изд., пересмотр. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. –
3. Правоведение: учебник / под ред. акад. РАН, засл. деятеля науки РФ, д.ю.н., проф. О. Е. Кутафина. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2013. – 480 с.
4. Пухалёв, А. Н. Гражданское, административное, трудовое, финансовое и налоговое право: Учебное пособие для высших учебных заведений. – СПб: Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой, 2012. – 267 с.

Нормативно-правовые акты:

Раздел «Теория государства и права»

1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»;
3. Федеральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»;
5. Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти».

Раздел «Конституционное право»

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Раздел «Гражданское право»

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
3. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
4. Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
5. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
6. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1.
7. Всемирная конвенция об авторском праве (в редакции от 24.07.1971 г.).
8. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 г. (в редакции от 02.10.1979 г.).
9. Римская международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций от 26.10.1961 г.

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ.

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

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

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

Раздел «Трудовое право»

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

Раздел «Правовое регулирование рекламы»

1. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

2. Закон Санкт-Петербурга от 09.06.2006 № 302-42 «О мерах по реализации Федерального закона «О рекламе».

3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2006 № 904 «О выдаче разрешений на установку рекламных конструкций в Санкт-Петербурге и проведении торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной собственности Санкт-Петербурга».

Раздел «Семейное право»

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ.

Раздел «Жилищное право»

1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ.

Раздел «Административное право»

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

Раздел «Уголовное право»

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.

Дополнительная литература:

Раздел «Гражданское право»

1. Гражданское право: учебник / [Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов, и др.]; под ред. д.ю.н., проф. А.П. Сергеева. В 3-х т. Т. 2. – М.: Велби РГ-Пресс, 2010. – 878 с.

Тема «Авторское право и смежные права»

1. Близнац, И. А. Авторское право и смежные права: Учебник / под ред. И. А. Близнаца; Российская гос. акад. интеллектуальной собственности. – Изд-во 2-е, перераб. и доп.. – М.: Проспект, 2015. – 416 с.

Раздел «Трудовое право»

1. Трудовое право: Учебник для бакалавров, для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция» / 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. – 632 с.

Раздел «Правовое регулирование рекламы»

1. Мамонова, Е.А. Правовое регулирование рекламы. – М.: Дашков и К, 2008.

Раздел «Семейное право»

1. Гришаев, С. П. Семейное право: учебник / С. П. Гришаев. – М.: Проспект, 2013.

Раздел «Жилищное право»

1. Крашенинников, П. В. Жилищное право / П. В. Крашенинников. - Изд. 8-е, перераб. и доп. – М.: Статут, 2012.

Раздел «Административное право»

1. Россинский, Б. В. Административное право: Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / Б. В. Россинский, Ю. Н. Стариков. – 4-е изд., пересмотр. и доп.. – М.: Норма Инфра-М, 2010. – 926 с.

Раздел «Уголовное право»

1. Уголовное право России. В 2-х т.Т. 1. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. – 2-е изд., перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. – 592 с.

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

1. Официальный сайт Информационно-правового портала «ГАРАНТ.РУ». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.garant.ru/> (дата обращения: 25.02.2016).

2. Официальный сайт СПС «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

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

1. Мультимедийные презентации самостоятельно разработанных студентами социально-культурных проектов.

2. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе обучения.

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

4. Компьютерные тесты по курсу.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная аудитория, оборудованная современной компьютерной техникой.

3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра пластического воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:

Павлушова Ирина Владимировна, ст. преподаватель

Рецензент:

Арустамян Анаит Вагаршаковна, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
28.09.2016, протокол № 1-б

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-6/43

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Физическая культура
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Физическая культура» опирается на материал дисциплины «Прикладная физическая культура».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 × 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	-
	2 семестр: 2 × 14 нед. = 28 часов.	-	8	1 / 36	Зачет
	Всего: 60 час.	-	12	2 / 72	
Очно-заочная	2 семестр: 2 часа.	-	70	2 / 72	Зачет
	Всего: 2 час.	-	70	2 / 72	
Заочная	2 семестр: 2 часа.	-	70	2 / 72	Зачет
	Всего: 2 час.	-	70	2 / 72	

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Введение в предмет

Тема 1.1. Основы анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности.

Тема 1.2. Коррекция веса и пропорций тела. Осанка.

Раздел 2. Подготовительные упражнения

Тема 2.1. Аэробная нагрузка. Упражнения с гимнастическими скакалками: бег, прыжки.

Тема 2.2. Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами.

Тема 2.3. Упражнения с отягощениями.

Раздел 3. Комплексы на развитие и совершенствование физических качеств

Тема 3.1. Индивидуальные упражнения.

Тема 3.2. Упражнения в парах.

Тема 3.3. Упражнения группами.

Раздел 4. Комплексы упражнений с предметами

Тема 4.1. Упражнения с гимнастическими палками:

1. Овладение техникой вращений.
2. Жонглирование.
3. Развивающие подвижность в суставах.

Раздел 5. Акробатические упражнения

Тема 5.1. Кувырки.

Тема 5.2. Перекаты.

Тема 5.3. Стойки.

Тема 5.4. Мосты.

Тема 5.5. Перевороты.

Тема 5.6. Рондат.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	4	-	1	-	0,4	-	14	-	0,4	-	14
Тема 1.1	-	2	-		-	0,2	-					
Тема 1.2	-	2	-		-	0,2	-					
Раздел 2	-	12	-	2	-	0,4	-	14	-	0,4	-	14
Тема 2.1	-	4	-		-	0,1	-					
Тема 2.2	-	4	-		-	0,2	-					
Тема 2.3	-	4	-		-	0,1	-					
Раздел 3	-	12	-	3	-	0,4	-	14	-	0,4	-	14
Тема 3.1	-	4	-		-	0,2	-					
Тема 3.2	-	4	-		-	0,1	-					
Тема 3.3	-	4	-		-	0,1	-					
Раздел 4	-	12	-	3	-	0,2	-	14	-	0,4	-	14
Тема 4.1	-	12	-		-	0,2	-					
Раздел 5	-	20	-	3	-	0,6	-	14	-	0,4	-	14
Тема 4.1	-	2,5	-		-	0,1	-					
Тема 4.2	-	2,5	-		-	0,1	-					
Тема 4.3	-	2,5	-		-	0,1	-					
Тема 4.4	-	2,5	-		-	0,1	-					
Тема 4.5	-	2,5	-		-	0,1	-					
Тема 4.6	-	2,5	-		-	0,1	-					
Всего	-	60	-	12	-	2	-	70	-	2	-	70
<i>Консульт.</i>		-		-		-		-		-		-
ВСЕГО		72				72				72		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

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

Требования к зачету:

1. Владение техникой безопасности при выполнении упражнений;
2. Владение пройденным материалом.

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

Основная литература:

1. Аверкович, Н.В., Цейтлин, М.И. Акробатика. — М.: Физкультура и спорт, 1967.
2. Иванов, И.С. 250 гимнастических упражнений (индивидуальная гимнастика актера). — М.: Госкиноиздат, 1952.
3. Иванов, И.С., Шишмарева, Е.С. Воспитание движения актера. — М.: Гослитиздат, 1937.
4. Коркин, В.П. Акробатика. — М.: Физкультура и спорт, 1983.
5. Кох, И.Э. Основы сценического движения. — Л.: Искусство, 1970.
6. Морозова, Г.В. Пластическая культура актера. — М.: ГИТИС, 1999.
7. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актера. — М.: Искусство, 1976.

Дополнительная литература:

1. Азы актерского мастерства. — СПб: Речь, 2002.
2. Ершов, П. Технология актерского искусства. — М.: ВТО, 1959.
3. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера. — М.: Просвещение, 1973.
4. Корогодский, З.Я. Режиссер и актер. — М.: Советская Россия, 1967.
5. Кун (перевод с венгерского под общей редакцией В.В. Столбова). Всеобщая история физической культуры и спорта. — М.: Радуга, 1982.
6. Кристи, Г. Воспитание актера школы Станиславского. — М.: Искусство, 1978.
7. Праздников, А. Искусство и спорт. — Л.: Знание, 1981.
8. Станиславский, К.С. Собрание сочинений в восьми томах. — М.: Искусство.
9. Сценическая педагогика. Сборник трудов. — Л.: ЛГИТМиК, 1973.
10. Сценическая педагогика. Сборник трудов. — Л.: ЛГИТМиК, 1977.
11. Топорков, В.О. О технике актера. — М.: ВТО, 1959.
12. Чехов, М. Литературное наследие: в 2-х тт. — М.: Искусство, 1995.
13. Шихматов, Л. От студии к театру. — М.: ВТО, 1970.

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

1. Сайт, посвященный физической культуре. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fizkult-ura.ru/> (дата обращения: 15.09.2016).

2. Официальный сайт национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. [Электронный ресурс]. URL: <http://lesgaft.spb.ru/ru> (дата обращения: 15.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Физическая культура» в самостоятельной работе студенту следует уделить внимание изучению основной и дополнительной литературы.

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

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

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

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ДЕЛА В РОССИИ»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Авторы-составители:
Пахомова Наталья Владимировна, доцент, канд. искусствоведения
Александров Антон Александрович, ст. преподаватель

Рецензент:
Екатерининская Анна Алексеевна, доцент, канд. искусствоведения

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
29.03.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
29.03.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/10

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. Организационно-методический раздел

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	История театрального дела в России
Трудоемкость дисциплины	5 зачетных единиц / 180 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3).

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен:

- знать историю театрального дела в России, деятельность выдающихся продюсеров в театрально-концертной деятельности;
- уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к своему прошлому;
- уметь актуализировать исторический опыт в области театрального дела в целях повышения уровня современного продюсерства в области исполнительских искусств;
- владеть навыками научно-исследовательской деятельности в сфере истории театрального дела;
- владеть культурой мышления.

3. Цель курса

Овладевая своей будущей профессией, студенты продюсерского факультета изучают широкий круг дисциплин и собственно театроведческих и экономико-организационных. Цель курса «История театрального дела в России» – представить своеобразный фундамент для многих из них. Курс непосредственно скоординирован с изучаемыми студентами факультета самыми различными дисциплинами и, прежде всего, с курсом «Истории русского театра». Курс «История театрального дела в России» расширяет представления студентов об истории театра и служит примером комплексного изучения театрального искусства, дополняя сведения, которые получают студенты в процессе ознакомления с различными дисциплинами.

4. Задачи курса

Задача курса – вскрыть значение опыта, накопленного в процессе становления театрального дела в России, для понимания современных форм управления театральным производством.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «История театрального дела в России» должен дать представление о развитии тех организационных принципов русского дореволюционного, советского и современного отечественного театра, на основе которых функционировали и функционируют организации исполнительских искусств, показать взаимосвязь и взаимозависимость организационно-экономических и творческих проблем.

Периодизация курса «История театрального дела в России» в основном соответствует периодизации гражданской истории страны и периодизации, принятой при изучении истории отечественного театра.

В подготовке данной программы была использована рабочая программа курса доцента, кандидата искусствоведения Г. З. Мордисона, принятая на заседании кафедры организации театрального дела ЛГиТМИК в 1992 г.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	7 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	2	6	3 / 108	Зачет с оценкой Контрольная работа
	8 семестр: 4 x 9 нед. = 36 часов.	2	70	2 / 72	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 100 час.	4	76	5 / 180	
Очно-заочная	9 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Зачет с оценкой Контрольная работа
	10 семестр: 2 x 12 нед. = 24 часа.	2	82	3 / 108	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 52 час.	4	124	5 / 180	
Заочная	8 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	-
	9 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Зачет с оценкой Контрольная работа
	10 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 22 час.	4	154	5 / 180	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы курса

РАЗДЕЛ 1. Театральное дело в России до 1917 года.

РАЗДЕЛ 2. Театральное дело в советский период.

РАЗДЕЛ 3. Театральное дело в России на современном этапе.

2. Темы дисциплины и их содержание

1. **ВВЕДЕНИЕ.** Место истории театрального дела в науке о театре.

История театрального дела как совокупность знаний, связанных со становлением и эволюцией организационных принципов театра.

Необходимость изучения истории театрального дела в России для сохранения и развития традиций российского театра.

Выдающиеся деятели русской и советской театральной культуры о взаимовлиянии творческих и организационных аспектов в театре.

Зависимость функционирования государственных организаций культуры от определенных форм централизованного управления их деятельностью. Развитие отношений «Театр – власть» в историческом аспекте.

История театрального дела как важная часть науки о театре.

Библиографические источники, обязательная и дополнительная литература.

Значение мемуарной театральной литературы и эпистолярия деятелей театра для изучения истории театрального дела.

РАЗДЕЛ 1. Театральное дело в дореволюционной России

Развитие театрального дела – неотъемлемая часть истории русской культуры и утверждения на национальной почве театрального искусства.

Три основные формы организации театрального дела в России:

государственная

частная (крепостные, домашние театры, антрепризы)

кооперативная (театральные товарищества).

А) Государственные (казенные) театры.

Придворный, а затем императорский театр как олицетворение государственного театрального дела в царской России. Особое значение в истории театрального дела в России организации и функционирования системы императорских театров.

Основные этапы развития русских государственных (казенных) театров:

I этап – организация первых придворных зрелищ и театров (XVI – первая половина XVIII в.)

II этап – основание и становление постоянного придворного публичного театра во второй половине XVIII в.; выработка определенных форм руководства придворными зрелищами, начало системы управления организационно-творческой и финансово-экономической деятельностью придворных театров

III этап – упорядочение и развитие казенного театрального дела в первой четверти XIX в.; образование дирекции Санкт-Петербургских и Московских театров, разработка новых положений, регламентирующих их деятельность

IV этап – монополия казенных театров в 1827-1882 г.г.; изменения в работе императорских театров в соответствии с реформой 1882 г.

V этап – творческая конкуренция императорских театров со столичными антрепризами и театральными товариществами в 1882-1917 г.г.; попытка преобразовать государственное театральное дело под влиянием создания и организационно – творческой деятельности МХТ.

Тема 1. Театральное дело в России в XVI – первой половине XVIII в.

Укрепление и расширение русского государства в XVI – начале XVII в. Усиление государственной централизации в XVII в. Бюрократизация системы управления русским государством. Реформы местного и центрального управления в конце XVII – первой четверти XVIII в. Введение табели о рангах (1722) – бюрократической иерархии военных и гражданских чинов. Формирование дворянской, а с 60-х г.г. XVIII в. чиновничьей бюрократии. Образование Российской империи.

Становление организационных форм, необходимых для проведения публичных театральных представлений. Особенности функционирования «Потешного чулана» и «Потешных палат» в XVI – XVII в.в. – первой формы организации придворных зрелищ.

Основание в 1672 г. первого государственного закрытого придворного театра. Подчинение театра Посольскому приказу – одному из важнейших официальных учреждений России XVII в.

Приказы, как основная форма централизованного управления русским государством в XVI – XVII в.в. Разграничение приказов по основным направлениям их деятельности. Функции приказов. Проблема коллегиальности и единоначалия в работе приказов.

Значение начальника Посольского приказа А. С. Матвеева в учреждении театра при Алексее Михайловиче и руководства им.

Роль И. Г. Грегори в создании и практической деятельности театра. Характер работы преемников И. Г. Грегори Г. Гивнера и С. Чижинского.

Особенности формирования труппы театра. Организация обучения актерскому искусству, репетиционной и производственной работы. Помещение театра. Специфика творческой деятельности театра.

Финансирование театра. Материальное обеспечение участников представлений.

Закрытие театра в 1676 г. Значение организации театра при дворе Алексея Михайловича.

Исторические преобразования Петра I в экономике, политике и культуре и их роль для создания Российской империи и укрепления русского государства в первой половине XVIII в. Организация в 1702 г. в Москве по инициативе Петра I государственного публичного профессионального театра. Участие в его основании начальника Посольского приказа Ф. А. Головина.

Приглашение в Москву немецкой труппы во главе с антрепренером И. Кунстом.

Многообразие обязанностей Кунста по руководству театром. Набор и обучение Кунстом стабильной русской труппы. Начало представлений театра. Деятельность преемника Кунста О. Фюрста.

Организация творческого и производственного процесса в театре Петра I. Расходы по содержанию театра, посещаемость, сборы.

Принципы оплаты труда актеров. Их правовое положение. Состояние дисциплины в труппе театра.

Причины падения посещаемости и закрытия театра в 1706 г.

Значение деятельности театра Петра I для становления русского театрального дела.

Начало регулярной придворной театральной деятельности во времена Анны Иоановны.

Приезд в Россию итальянских артистов комедии дель-арте. Деятельность итальянской оперно-балетной компании Ф. Арайя (с 1735 года). Участие ее в балетных спектаклях воспитанников Сухопутного Шляхетного Кадетского корпуса. Открытие первой театральной (танцевальной) школы Ж.-Б. Ланде (1738).

Начало работы в 1742 году французской драматической труппы Ш. Сериньи и других иностранных компаний. Постройка в Петербурге первых театральных зданий.

Управление театральными зрелищами Камер-цалмейстерской, а с 1742 года – Придворной конторой.

Принципы подбора трупп. Оплата актеров. Контракты.

Тема 2. А. П. Сумароков и русский театр его времени (1740-1770 г.г.)

А. П. Сумароков – создатель драматургии русского дворянского классицизма, первый выдающийся представитель русской культуры, посвятивший свою творческую деятельность основанию и развитию в России постоянного государственного русского театра.

Руководство Сумароковым придворным кадетским театром (1750-1752) и придворной молодой труппой (1755).

Ф. Г. Волков – первый великий русский актер, основатель разночинского любительского театра в Ярославле (1750-1752).

Историческое значение учреждения указом от 30 августа 1756 г. «Русского для представлений трагедий и комедий театра».

Организационная, творческая и хозяйственная деятельность Сумарокова на посту директора, единоначального руководителя публичного Российского театра.

Проблема дифференцированного руководства театром в понимании Сумарокова. Требования Сумарокова к лицу, которое стоит во главе театра.

Условия работы Российского театра (источники финансирования, оплата труда актеров, организация репетиционного процесса, производственная база, организация рекламы, посещаемость).

Ф. Г. Волков – единомышленник, друг, помощник Сумарокова в организационно-творческих делах.

Кризисное состояние Российского театра. Двойственность его юридической основы. Положение Российского театра в системе придворных учреждений. Необходимость упрочения государственного статуса театра. Переход Российского театра в 1759 г. по настоянию Сумарокова в ведение Придворной конторы. Начало создания системы управления императорскими театрами.

Отстранение Сумарокова с поста директора театра (1761). Полное подчинение театра Придворной конторе. Функции, возложенные на Волкова.

Театральное дело в Москве в 50 – 60 г.г. XVIII в. Организационно-творческая деятельность Сумарокова в 1769-1777 г.г. в Москве. Попытки поднять творческий уровень частного московского театра. Отношение к этой деятельности Сумарокова генерал-губернатора Москвы П. С. Салтыкова. Разработка Сумароковым проекта создания государственного театра в Москве.

Тема 3. Организационно-творческая и финансово-экономическая деятельность придворных театров во второй половине XVIII в.

Россия во второй половине XVIII века.

Изменение в положении Российского театра после его перевода в ведение Придворной конторы. Превращение театра в закрытое придворное зрелище с правом бесплатного допуска в него «партикулярных зрителей».

Организационно-творческое положение театра, работавшего в 1761-1766 г.г. под руководством Придворной конторы.

Значение и основные положения разработанного И. П. Елагиным в 1766 г. Штата («Стата») и бюджета всех придворных зрелищ.

Формирование организационной структуры придворных, а впоследствии императорских театров.

Управление придворными театрами. Передача в 1766 г. всех театральных и музыкальных дел в ведение Дирекции Елагина как звено общего процесса дифференциации управления придворными учреждениями.

Административные реформы 1780-х г.г., связанные с окончанием перестройки системы государственного управления России.

Начало деятельности специального органа управления казенным театральным делом – Дирекции придворных театров. Организация в 1791 г. Театральной конторы и ее функции. Создание в 1799 г. в Театральной конторе репертуарной и хозяйственной частей.

Определение должностных обязанностей персонала Дирекции придворных театров в «Плане управления театра» (1797).

Указ Екатерины II 1783 года и его всеобъемлющий характер. Переименование придворных театров в «Городские» и их работа на платной основе. Прокат спектаклей в

Большом Каменном театре, построенном в 1783 году и Малом Деревянном театре (бывшего театра Книппера).

Упразднение еще в первой четверти XVIII в. приказов и переход на коллегиальную систему управления. Применение в руководстве театрами новых коллегиальных форм (комитет, коллегия, двоевластие). Директора придворных театров в конце VIII века, управляющие труппами, инспекторы и надзиратели. Финансирование придворных театров. Формы финансирования и назначение сумм, отпускаемых на содержание театров. Постоянный денежный дефицит придворных театров, его причины и попытки устранения.

Налоговая политика в области театральных зрелищ.

Оплата труда, правовое положение и пенсионное обеспечение актеров придворных театров. Дисциплинарные нормы.

Планирование и организация творческо-производственного процесса.

Установление некоторых организационных основ деятельности придворных театров в «Узаконениях Комитета для принадлежащих к Придворному театру» (1784). Эксплуатация репертуара, посещаемость и сборы.

Итог организационно-творческой и финансово-экономической деятельности придворных театров во второй половине XVIII в.

Тема 4. Организационно-творческая и финансово-экономическая деятельность казенных театров в первой четверти XIX в.

Общественно – политическая и экономическая ситуация в стране. Отечественная война 1812 г.

Реорганизация управления казенными театрами. Компетенция главного директора театров. Функции казенной театральной дирекции. Обязанности членов театральной конторы, помощников директора по репертуарной и хозяйственной части, установленные в 1803 г.

Значение создания в 1806 г. в Москве казенной труппы и подчинение ее петербургской театральной дирекции. Иерархия подчиненности в театральной дирекции. Возвращение в 1812 – 1829 г.г. к методу руководства театрами с помощью комитетов и переход театров в их ведение.

Разработка специальных положений и правил для ведения дел в казенных театрах.

Принятие в 1809 г. «Постановления дирекции театральной» (состав и численность трупп, организационная структура театров, должностные инструкции руководителей подразделений, планирование творческого и производственного процесса и др.).

Деятельность князя П. И. Тюфякина (вице-директора, затем главного директора театральной дирекции) и А. А. Майкова (управляющего московскими театрами) как наиболее выдающихся и талантливых представителей казенной театральной администрации.

Развитие и конкретизация «Постановления» 1809 г. в «Постановлениях и правилах внутреннего управления императорскою театральною дирекциею», принятых в 1825 г.

Финансирование казенных театров. Увеличение расходов на содержание русских и иностранных (итальянской, немецкой, французской) трупп. Продолжающийся финансовый дефицит казенных театров. Создание различных комиссий с целью его устранения.

Иностранные труппы в Петербурге и Москве.

Оплата труда актеров казенных театров. Введение в 1825 г. поспектакльной оплаты и ее влияние на материальное и творческое положение актеров казенной сцены. Контрактная система.

Система бенефисов в казенном театре. Бенефисы как одна из форм оплаты творческого труда. Виды бенефисов на казенной сцене (бенефис труппы, персональные, наградные и контрактные бенефисы). Полные, половинные и четвертные бенефисы. Цены на места в бенефисных спектаклях.

Влияние бенефисной системы на репертуарную политику и организацию творческого процесса. Стремление казенной дирекции сократить число бенефисов и упорядочить их проведение.

Планирование репертуара. Сроки составления репертуарного плана, установленные в 1800 г. Критерии при оценке репертуара, рекомендованные «Постановлением» 1809 г., и применение их на практике. Порядок уточнения годовых и составление месячных репертуарных планов. Условия, которые необходимо соблюдать в ходе планирования репертуара, предусмотренные «Постановлениями» 1825 г.

Планирование производственного процесса. Составление плана постановок в соответствии с «Постановлением» 1809 г. Разделение спектаклей на группы в зависимости от их стоимости. Разработка смет, планирование выпуска спектаклей. Определение даты премьеры и обстоятельства, которые следует при этом учитывать. Этапы подготовки вещественного оформления нового спектакля согласно «Постановлений» 1825 г.

Организация производственного процесса с учетом репетиционной работы, сложности подготовки спектакля и возможностей монтажной части. Последовательность работ по созданию вещественного оформления спектакля.

Разделение репертуара казенных театров на три вида (общий, текущий, запасной) и принципы его эксплуатации.

Посещаемость и сборы казенных театров.

Упорядоченность ведения театрального дела дирекцией казенных театров. Связь организационно-творческих изменений в деятельности казенных театров с объективными переменами, происходившими в сценическом искусстве.

Тема 5. Организационно-творческая и финансово-экономическая деятельность императорских театров в 1825 – 1882 г.г.

Политическая реакция после поражения декабрьского восстания 1825 г.

Вступление России во второй половине XIX в. В период капитализма. Буржуазные реформы 1860-х г.г.

Финансовая реформа. Реформа в области просвещения и печати.

Развитие культуры в России в 1825-1882 г.г. Утверждение реализма в литературе и искусстве. Усиление общественного значения театра.

Учреждение в 1826 г. Министерства императорского двора как один из завершающих этапов реформы государственного управления, начатой в 1800-е г.г. Переход от коллегиальной системы управления, действовавшей в XVIII в., к министерской. Принцип единоначалия как основной принцип, распространявшийся на всю деятельность министерств. Установление в министерствах единообразной организационной структуры делопроизводства.

Передача придворных театров в подчинение Министерства императорского двора. Присвоение им в 1827 г. наименования «императорских». Влияние на деятельность императорских театров методов управления, характерных для других государственных учреждений России.

Усиление унификации в организационном устройстве Министерства императорского двора. Дальнейшая централизация управления казенными театрами. Ужесточение идейно-творческого и финансово-экономического контроля за их деятельностью. Учреждение в 1827 г. контроля Министерства императорского двора и ежегодная ревизия им всех счетов и отчетов театральной дирекции. Цензура.

Преобразования в системе управления московскими казенными театрами в 1820-е г.г. Отказ от руководства императорскими театрами с помощью комитетов (1829). Передача в 1842 г. московских казенных театров в ведение Петербургской театральной дирекции и ее переименование в Дирекцию императорских театров. Установление постов Директора императорских театров и Управляющего московскими императорскими театрами.

Система подчиненности в императорских театрах и прерогативы их руководителей. Введение в 1870-е г.г. предварительного контроля Министерством императорского двора всех планов, входивших в его состав учреждений. Дальнейшее ограничение самостоятельности действий казенных театров. Постройка новых театральных зданий.

Совершенствование организационной системы императорских театров, дифференциация структуры управления, расширение штатов.

Финансирование императорских театров. Постоянное увеличение ассигнований на их содержание. Меры, принимаемые казенной театральной дирекцией для сокращения расходов императорских театров и увеличения их доходов.

Продолжающийся рост финансового дефицита казенных театров. Его причины, установленные Комитетом, созданным в 1856 г. Источники для покрытия дефицита императорских театров. Размеры дотации казенных театров и ее соответствие их потребностям. Различия экономического положения петербургских и московских театров.

Разработка финансовой документации, системы счетоводства и отчетности императорских театров.

Основные этапы введения монополии казенных театров. Социально-экономические причины, обусловившие длительность ее действия. Необходимость расширения театральной сети в столицах во второй половине XIX в. Секретное указание Александра II, касающееся функционирования в Петербурге и Москве частных театров (1858).

Попытки нарушения монополии (устройства различных театральных представлений под видом любительских спектаклей, «семейных вечеров» и т. п.). Организация в Москве Артистического кружка, театра А. А. Бренко, Народного театра на Политехнической выставке. Борьба передовых деятелей русского театра с монополией казенных театров. А. Н. Островский о театральной монополии и ее влиянии на организационно-творческую и финансово-экономическую деятельность императорских театров. Выступления Островского, связанные с его стремлением добиться демократизации русского театра и реформы русского театрального дела.

Учреждение в 1881 г. Комиссии для пересмотра всех законоположений казенного театрального дела. Участие Островского в работе Комиссии.

Реформа императорских театров 1882 г. как одна из наиболее значительных попыток обновления казенного театрального дела.

Увеличение финансирования императорских театров и повышение цен на билеты. Изменения в системе бенефисов и формах оплаты труда служащих театральной дирекции. Отмена театральной монополии.

Переход на новый способ проведения ремонтных и монтажных работ и приобретения материалов.

Отказ от дифференциации актеров по амплу, разработка новых «Правил для управления русско-драматическими труппами императорских театров», сокращение числа премьер и количества спектаклей, демонстрируемых на протяжении сезона.

Критическое отношение Островского к реформе 1882 г. в силу ее половинчатого характера, который обострил и углубил те проблемы, которые постоянно стояли перед казенным театральным делом.

Планирование репертуара. Влияние системы оплаты авторского труда на появление в репертуаре театров оригинальных русских и переводных пьес. Борьба Островского за изменение гонорарной системы. Перегруженность репертуарных планов казенных театров и причин такого положения. Принципы выбора пьес для казенной сцены в соответствии с инструкцией 1862 г. и «Правилами» 1882 г.

Создание Театрально-литературного комитета при Дирекции императорских театров (1855), его состав и функции. Практика применения на казенной сцене правил и инструкций по планированию репертуара.

Организация творческого процесса в соответствии с документами 1832, 1837 г.г. и «Правил» 1882 г.

Уровень загрузки актеров казенной сцены.

Организация производственного процесса, предусмотренная «Правилами» 1834 и 1837 г.г. Учреждение должностей заведующего декорационной и гардеробной частями и их обязанности. Выделение монтажной части в самостоятельное подразделение казенной дирекции. Функции монтажной части. Принципы ее работы по созданию оформления для спектаклей казенных театров.

Средний годовой тираж постановки на казенной сцене и его зависимость от зрительской аудитории. А. И. Южин о размере театральной аудитории Москвы 1870-х г.г. Сборы казенных театров.

Правовое положение актеров казенной сцены. Система дисциплинарных мер в отношении творческого состава казенных театров, предусмотренных постановлениями 1832 и 1837 г.г.

Зависимость организационных преобразований системы управления казенными театрами от изменений в их творческой практике и методов руководства различными государственными учреждениями России.

Тема 6. Организационно-творческая и финансово-экономическая деятельность императорских театров в 1882-1917 г.г.

Развитие капитализма в России на рубеже XIX-XX в.в. и вступление страны в период империализма.

Творческая конкуренция столичных частных театров с императорскими театрами. Необходимость реформ казенного театрального дела.

Разработка комиссией под руководством В. П. Погожева «Проекта законоположений об императорских театрах» (1900). Попытка провести организационно-экономическую реформу казенных театров при сохранении основных принципов их деятельности. Отказ Министерства императорского двора от комплекса мер, предложенных в «Проекте».

Директор императорских театров В. А. Теляковский (1901-1917) – один из наиболее значительных и талантливых представителей казенной театральной администрации. Деятельность Теляковского на посту управляющего московской конторой казенных театров (1898-1901). Меры, предпринятые Теляковским для поднятия режиссерской и художественно-постановочной культуры императорских театров. Приглашение на казенную сцену новых творческих сил.

Назначение Теляковским главным режиссером Малого театра А. П. Ленского (1907) и управляющим труппой Малого театра А. И. Южина (1908).

Утверждение в 1902 г. «Правил для управления русско-драматическими труппами императорских театров».

Влияние экономического кризиса и экономической депрессии 1900-х г.г. на финансирование императорских театров. Учреждение в 1904 г. очередной и последней в истории казенных театров комиссии, призванной сократить расходы.

Порядок приема пьес к постановке. Группировка репертуара драматических трупп казенных театров и его планирование.

Принципы организации творческой работы Малого театра, установленные Южиным.

Изменения в деятельности монтажной части в связи с оформлением спектаклей казенных театров крупнейшими русскими художниками. Эксплуатация репертуара, посещаемость и сборы императорских театров в конце XIX - начале XX в.

Степень соответствия организационно-творческой системы казенных театров развитию русского театрального искусства. Дальнейшая бюрократизация государственного управления в конце XIX века и влияние этого обстоятельства на деятельность императорских театров. Противоречивость целей и задач казенных театров. Закономерность их постоянного дефицита.

Неспособность императорской театральной дирекции к коренным реформам в сфере организации и управления творческо-производственным процессом.

Достижения императорских театров в организационной сфере и области планирования.

Уникальность, неординарность театрального дела в России и его значение для развития русского и советского театрального дела.

Тема 7. Специфика и формы театрального дела городских низов в XVIII – начале XX в.

Противоречия в существовании традиционных форм самобытной народной культуры в крупных городах конца XVIII – первой половине XIX века. Организация «театра типографских рабочих» в Санкт-Петербурге и общенародного театра на Девичьем поле в Москве – официальных общедоступных театров для городских низов.

Балаганы как специфическая форма театральной культуры. Организационные принципы балаганов в первой половине XIX века. Эволюция идейных, художественных и организационных принципов в балаганах в 1860-80-е годы XIX века. Запрет массовых гуляний после революции 1905-1907 г.г.

Экономическая и общественно-политическая ситуация в России конца XIX – нач. XX века. Народные дома как институт социализации городских низов. Попечительство о народной трезвости как важный социальный институт, занимающийся благотворительной, культурно-просветительской, воспитательной, и досуговой деятельностью в отношении городских низов. Театры попечительства о народной трезвости. Личный вклад председателя комитета попечительства о народной трезвости принца А. П. Ольденбургского и директора театров попечительства Н. Ф. Сазонова в реализацию идеи социализации городских низов посредством театральных форм. Народный дом Николая II (1900). Театральный зал (1900) и Оперный зал Народного дома Николая II (1912). Репертуарная и ценовая политика народных домов. Итог организационно-творческой и финансово-экономической деятельности народных домов. Рабочие клубы и дворцы культуры как наследники идейных и организационных форм народных домов.

Тема 8. Частное театральное дело в провинции и столицах в XVIII – начале XX в.

Устройство театральных представлений в провинции в 60-х г.г. XVIII в., вслед за основанием российского театра в Петербурге, как неоспоримое свидетельство развития русской театральной культуры.

Значение манифеста «Учреждение о губерниях» (1755) и «Жалованной грамоты городам» (1785) для создания провинциальных театров.

Театральная политика Екатерины II. Указ 1783 г., разрешающий «заводить пристойные для публики забавы».

Организация по инициативе наместников «благородных» спектаклей и «благородных» любительских трупп. Создание вольных, наместнических и губернаторских городских театров. Их ориентация на дворянскую публику.

Финансирование театров.

Преобразование вольных городских театров в антрепризы. Первый антрепренер провинциального театра Т. В. Константинов (1795 г., Харьков).

Развитие системы крепостных театров. Их типы, организационно-творческие и финансово-экономические особенности. Роль крепостного театра в расширении театральной сети в провинции и пополнение кадров провинциального театра.

Организационно-творческая и финансово-экономическая деятельность городского публичного театра К. Книпера в Петербурге и Петровского театра М. Медокса в Москве. Принципы составления репертуара и работы над новыми постановками в Петровском театре.

Причины прекращения деятельности театров Книпера и Медокса.

Положение театрального дела в провинции после вступления на престол Павла I (1796).

Распространение в провинции в первой половине XIX в. антрепренерского театра. Превращение феодально-дворянского провинциального театра в буржуазно-предпринимательский. Упадок и вырождение крепостного театра. Постепенный переход крепостных театров на коммерческую деятельность.

Харьковская антреприза И. Ф. Штейна – типичная антреприза провинциального театра первой четверти XIX в.

Условия работы провинциальных антреприз во второй четверти XIX в. Почти полное отсутствие в этот период стабильных антреприз.

Отмена в 1861 г. крепостного права. Прекращение работы крепостных трупп. Буржуазные реформы 1860-х г.г. Создание земских учреждений. Усиленный рост городов, театральное строительство. «Городовое положение» 1870 г. Расширение контингента театральной публики. Повсеместное распространение театрального предпринимательства.

Создание в провинции системы частно-предпринимательского театра в формах «простой» антрепризы и антрепризы городской театральной администрации.

«Простая» антреприза – типичная форма русского провинциального театра. Единоличный, хозяйский характер «простой» антрепризы. Социальный состав лиц, ее возглавлявших.

Появление в 70-80-х г.г. XIX в. антреприз, в деятельности которых сочетались и коммерческие, и идейно-художественные цели. Антрепренерская практика П. М. Медведева, как один из характернейших примеров подобного ведения дела.

Появление антрепренерских кланов. Создание крупных антреприз, известных всей России (антреприза М. М. Бородая и др.).

Борьба прогрессивных деятелей провинциального театра за высокий идейный уровень и организационно-творческий уровень театрального искусства.

Антрепренерская деятельность Н. Н. Синельникова. Забота об общедоступности театра. Новые принципы организации творческого процесса и правила поведения публики на театральном представлении.

Антрепренерская практика Н. И. Соболящикова-Самарина и Н. Н. Соловцова.

Создание актерских антреприз как одна из попыток облегчить тяжелое материальное положение провинциальных актеров, поднять творческий уровень театрального искусства. Эпизодический характер актерских антреприз, организуемых по преимуществу для гастрольной деятельности.

Создание первых антреприз городской театральной администрации в Казани (1853) и Киеве (1856). Принципы деятельности антреприз городской театральной администрации.

Источники финансирования провинциальных театров. Правительственные субсидии, субсидии городских властей, привлечение средств откупщиков, меценатов и др.

Антреприза как разновидность коммерческой деятельности. Преимущественная ориентация на кассу – одна из основных особенностей провинциального театра. Ложные банкротства антрепренеров. Зависимость провинциального театра от местных властей и вкусов публики. Принадлежность театральных зданий в провинции и условия их аренды.

Система комплектования трупп на сезон. Принципы набора актеров и работы актерской биржи.

Условия контрактов и правила поведения актеров в провинциальной антрепризе. Их полная зависимость от антрепренера. Оплата труда актеров. Отсутствие регулярных заработков.

Специфические условия работы актеров в провинциальном театре.

Ставка антрепренеров на максимальное количество премьер в течении сезона. Уровень оформления спектаклей. Рекламная деятельность антрепренеров.

Поиск новых организационных форм провинциального театра. Возникновение театральных товариществ с целью противодействия эксплуатации антрепренерами труда актеров и участие мастеров сцены в решении организационно-творческих и финансово-экономических вопросов.

Идея «общины-артели» – одна из популярных идей в среде русской демократической интеллигенции 1860-70-х г.г. Л. Н. Самсонов о создании «общины русских актеров» – объединения деятелей театра, работающих на новых коллективных началах (1875).

Принципы деятельности театральных товариществ.

Создание театральных товариществ Л. Н. Самсоновым (1876), В. Н. Андреевым-Бурлаком и М. И. Писаревым (1883-1884), Вс. Э. Мейерхольдом (1902-1905) и др. Частное обращение к формам актерских товариществ для организации гастрольных выступлений известных мастеров сцены.

Причины недостаточно широкого распространения актерских товариществ. Использование антрепренерами этой формы для сугубо коммерческой деятельности.

Возникновение в 1860-е г.г. и особенно широкое развитие в 1890-е г.г. частных оперных театров.

Организация и деятельность во второй половине XIX в. и в начале XX века армянских, грузинских, украинских, азербайджанских и белорусских профессиональных трупп (драматических, музыкальных и музыкально-драматических).

Первый Всероссийский съезд сценических деятелей (1897) о состоянии театрального дела в провинции. Попытка создания типовой формы «Нормального договора (контракта)» и типовых «Правил», ориентированных на нормы и правила императорских театров.

Второй Всероссийский съезд сценических деятелей (1901) о правовом положении работников провинциального театра и их материальном положении.

Создание антреприз в столицах после отмены театральной монополии императорских театров. Организационно-творческая и финансово-экономическая деятельность театров М. В. Лентовского, Ф. А. Корша и К. А. Незлобина, частной оперы С. И. Мамонтова в Москве, А. С. Суворина и С. Ф. Сабурова в Петербурге.

Идейно-творческие, организационные и финансово-экономические принципы театра В. Ф. Комиссаржевской в Петербурге (1904-1907).

Некоторые изменения в системе провинциального театра в начале XX в. Записка сценических деятелей «Нужды русского театра» (1905) – важнейший для истории театрального дела документ эпохи первой русской революции.

Триумф российского балета за рубежом. С. П. Дягилев – организатор «Русских сезонов» в Париже.

Тема 9. Создание Московского Художественного театра – качественно новый этап развития театрального дела в России.

Кризис театрального дела в стране к моменту возникновения МХТ. Критическое отношение К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко к деятельности казенных и провинциальных театров России. Создание Станиславским проекта Устава акционерного общества «Акционерного общества провинциальных театров» (1904-1905). Составление Немировичем-Данченко проекта реформ Малого театра (90-е г.г. XIX в.). Его участие в работе Первого Всероссийского съезда сценических деятелей.

Новаторский характер идейно-творческой программы МХТ. Утверждение Станиславским и Немировичем-Данченко новых принципов и методов организации театра, основанных на достижениях русского театрального дела. Отказ от методов антрепризы, от коммерческого, предпринимательского характера театра. Станиславский о Художественном театре как о своем «гражданском служении России». Немирович-

Данченко о необходимости сконструировать «театральную машину» в корне отличную от «машины» казенных театров.

Подготовительные работы, связанные с основанием МХТ. Создание нового театра на принципах паевого товарищества. Состав товарищества и права его членов. Первые взносы. Административные функции Станиславского и Немировича-Данченко.

Открытие 14 октября 1898 г. Московского Художественно-общедоступного театра. Реорганизация товарищества (1901). Дальнейшее расширение товарищества и разделение его состава на пайщиков и вкладчиков.

Немирович-Данченко о сочетании коллегиальных форм управления театром с единоначалием. Необходимость предоставления возможности артистам проводить идейно-творческие принципы театра во всех сферах его деятельности.

Создание Немировичем-Данченко системы управления МХТ, обеспечивающей наиболее благоприятные условия для творчества. Принципы реформаторской организационно-творческой деятельности Немировича-Данченко (порядок управления и отчетности, требования к сотрудникам театра, отношение к действующей системе управления и т.п.). Станиславский о значении деятельности Немировича-Данченко на посту директора МХТ.

Источники финансирования МХТ. Немирович-Данченко о принципах финансирования МХТ и подходе к его бюджету только «через художественность». Отсутствие в деятельности МХТ зависимости от кассы. Роль С. Т. Морозова в финансировании и организационной деятельности театра.

Невозможность покрывать расходы сборами. Понятие «общедоступности» МХТ. Причины отказа театра от этого принципа. Рост цен на билеты в МХТ. Смысл ведения абонементной системы и системы предварительной продажи билетов. Их особенности.

Оплата труда сотрудников театра.

Новые принципы комплектования труппы МХТ, как единого творческого коллектива. Ведущая роль режиссера в организационно-творческой деятельности театра.

Планирование и организация творческо-производственного процесса в МХТ.

Сокращение количества новых постановок и коренное преобразование репетиционного процесса. Его зависимость от особенностей драматического произведения, методов работы режиссера и т. п.

Создание в МХТ художественно-постановочной части, объединившей под единым руководством монтажные цеха и производственные мастерские.

Отсутствие объективных возможностей у казенных и частных театров России воспринять метод подготовки нового спектакля и работы монтажной части, найденные МХТ.

Принципы эксплуатации репертуара в МХТ. Воспитание публики.

Значение организационно-творческой и финансово-экономической деятельности Художественного театра для русского театрального дела. Создание в МХТ организационной структуры, всецело подчиненной идейно-художественным задачам театра.

РАЗДЕЛ 2. ТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕЛО В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД.

Введение

Основные этапы развития театрального дела:

1 этап – коренная перестройка театрального дела в целях создания организационно-творческой и финансово-экономической системы, отвечающей новым задачам, которые встали перед русским театральным искусством после Октябрьской революции (октябрь 1917-1920 г.г.).

2 этап – реорганизация системы руководства театральным делом, переход театров на работу в условиях Нэпа и их постепенное огосударствление (1921-1928).

3 этап – создание централизованной системы руководства театральным делом, планирование, промфинплан и хозрасчет в театральной отрасли, стационарирование театров и стабилизация творческих составов (1929-1941).

4 этап – работа театров в годы Великой Отечественной войны и совершенствование их организационно-творческой и финансовой деятельности в послевоенный период (1941-1968).

5 этап – театральное дело в СССР в 1968-1984 годы.

6 этап – театры России в годы «перестройки» (1985-1991).

7 этап – театры России в «постперестроечный» период (1991-2000 гг.).

Тема 1. Театральное дело в период Февральской буржуазно-демократической революции, в годы создания советского государства и гражданской войны (1917-1920 г.г.)

Изменения в руководстве казенными театрами после февральской буржуазно-демократической революции. Попытка перевода их на самоуправление. Отсутствие перемен в функционировании частного театрального дела.

Победа Октябрьской революции. Начало строительства театрального дела на новой основе. VIII съезд РКП(б) о необходимости «...открыть и сделать доступными для трудящихся все сокровища искусства».

II Всероссийский съезд Советов и его декреты (1917). Решение съезда о создании первого советского правительства, в состав которого входил народный комиссар по просвещению. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР об учреждении для «общего руководства» народным образованием Государственной комиссии по просвещению и создание в ее составе отдела искусств (1917).

Оформление права государства на руководство культурно-просветительской деятельностью. Передача управления сферой художественного творчества органам народного образования. Функции Наркомпроса как исполнительного органа центральной власти и Государственной комиссии по просвещению, занимающейся разработкой предложений законодательного характера. Централизация управления народным хозяйством, культурно-просветительной работой и всеми видами художественного творчества.

Коренная перестройка театральной жизни России и новое общественное назначение театра. Создание принципиально иной системы руководства театральным делом. Недостаточность финансовой базы, отсутствие практического опыта и кадров, необходимых для немедленной организации новой системы руководства театральным делом. Задачи, вставшие перед Наркомпросом в области театрального дела. Создание театрального Совета НКП (1918) и его функции. Учреждение в 1918 г. Театрального отдела НКП (ТЕО) и его задачи.

Организация бесплатных спектаклей и распределение бесплатных билетов с помощью различных общественных организаций в 1917-1920 г.г

Участие видных деятелей культуры в управлении театральным делом. Деятельность А. В. Луначарского как первого наркома просвещения.

Создание двуединой системы руководства театральным делом – руководства государственными (бывшими казенными) театрами, в число которых был включен и МХТ, и руководства всеми остальными театрами страны.

Организация при НКП системы управления государственными театрами и ее преобразование. Предоставление автономии государственным театрам, ее смысл и цели, сформулированные в «Уставе автономных театров» (1918). Постепенное введение в государственных театрах единоначалия.

Субсидирование государственных театров.

Создание системы административного управления театрами и функции, возложенные в этой связи на ТЕО.

Расширение театральной сети. Организация местных органов управления театрами. Подчинение театров на местах различным ведомствам. Процесс муниципализации театров и его последствия. Финансирование театров на местах. Необходимость реформ театрального дела.

Дискуссии по вопросу о национализации театра. Обсуждение проекта постановления о национализации театрального дела в мае-августе 1919 г. Предложение Оргбюро ЦК РКП(б) о создании центрального государственного органа для осуществления художественного и административного руководства всем театральным делом. Закладка основ административно-командной системы управления.

Декрет «Об объединении театрального дела» (от 26 августа 1919 г.). Объявление «национальным имуществом» театральных зданий и реквизита, предоставляющего «культурную ценность». Разделение театров страны на государственные, автономные и неавтономные. Установление связи между художественной ценностью театра и его административно-финансовым положением. Разрешение деятельности антреприз и причины этого. Создание Центрального театрального комитета (Центротeatра) и превращение ТЕО в исполнительный орган Центротeatра. Объединение и сосредоточение в одном государственном органе административного и идеологического руководства театрально-зрелищными предприятиями.

Функции Центротeatра по управлению театральными коллективами. Направления деятельности Центротeatра.

Присвоение почетного звания «академический» государственным театрам и МХТ (1919).

Изменения в системе руководства политико-просветительской деятельностью, вызванные приближающимся окончанием гражданской войны, выдвиганием на первый план проблем восстановления народного хозяйства и необходимостью проведения культурной революции, усиления агитационно-пропагандистской работы партии.

Организация в 1920 г. при ЦК РКП(б) Отдела агитации и пропаганды (Агитпропа) в целях руководства всей политико-просветительской работой в РСФСР. Возрастающая роль партийного руководства сферой художественного творчества. Учреждение при Наркомпросе Главного политико-просветительского комитета республики (Главполитпросвета), созданного в качестве специального государственного органа, призванного проводить идеи партии в «политико-просветительской работе республики».

Создание органов Главполитпросвета на местах. Приостановление функций Центротeatра и передача их ТЕО. Деятельность ТЕО в качестве «административно обособленного» органа, руководимого Главполитпросветом. Отсутствие в новой системе управления театральным делом единства идеологического и организационного руководства.

Создание в 1919 г. Всероссийского профессионального союза работников искусств (Всерабис). Его деятельность по упорядочению труда артистического персонала театральных коллективов (премиальная система, разработка нового типового договора найма и увольнения и др.). Особое внимание, уделяемое Всерабисом тарифной работе. Первая и вторая «тарифные компании» (1919). Нормирование труда актеров. Итоги развития театрального дела в стране в 1917 – 1920 г.г.

Тема 2. Театральное дело в 1921-1928 годы.

Образование СССР. Перестройка театрального дела и его национализация в национальных республиках. Организация в них русских драматических театров. Организация стационарных и передвижных профессиональных национальных коллективов. Художественная самодеятельность и любительство, как база для создания национального театра в республиках, не имеющих до 1917 года своей профессиональной театральной культуры (Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Молдавия, Таджикистан, Туркмения).

Создание Главных управлений и Центров НКП. Разделение функций управления театральным делом между различными органами НКП.

Передача большинства театров республики в ведение Главполитпросвета и его местных органов. Организация Художественного отдела Главполитпросвета и подчинение ему ТЕО.

Ленинский план построения социализма. Переход к новой экономической политике. Изменения в системе управления народным хозяйством.

Децентрализация руководства театральным делом в связи с уменьшением государственного обеспечения театров. Переход большинства театров в ведение различных организаций и частных лиц. Сокращение сети театров, подчинявшихся Главполитпросвету. Снятие значительной части театров с государственной дотации и переход их на самоокупаемость.

Второй Всероссийский съезд политпросветов (1921) о путях функционирования театральной отрасли в период нэпа. Внеэкономические методы руководства ТЕО театральным делом.

Стабилизация и упрочнение идеологического руководства театральным делом в 1923 – 1925 г.г. Формы управления театрами, применявшиеся Губполитпросветами. Циркуляр ТЕО «О контроле над частными художественными предприятиями» (1923). Указания по составлению договоров, заключаемых политпросветами с арендаторами театральных помещений.

Создание в 1922 г. Главного управления по делам литературы и издательства (Главлита) и организация при нем в 1923 г. С целью государственного руководства репертуарной политикой театров Комитета по контролю за репертуаром (Главрепеткома). Регулирование идейно-творческой деятельности театров Художественным Отделом Главполитпросвета. Создание при Художественном отделе репертуарной комиссии (1924) и ее функции. Распоряжение Главполитпросвета «О контроле за репертуаром» (1925). Организация на местах Художественно-политических советов губполитпросветов.

Создание в 1923-1924 г.г. в системе Политпросветов Управлений зрелищных предприятий (УЗП) и их функции. Отсутствие единообразия в руководстве театральной сетью. Стремление к завершению процесса объединения театрального дела, формированию системы идеологического и организованного руководства искусством.

Резолюция ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» (1925) и ее значение для развития советского театрального дела. Учреждение в 1926 г. Художественной комиссии при Агитпропе ЦК ВКП(б) и ее цели.

Этапы подготовки к совещанию при Агитпропе ЦК ВКП(б) по вопросам театрального искусства. Обсуждение состояния театрального дела в НКП РСФСР с участием ведущих мастеров советского театра. Обсуждение этих же проблем на периферии.

Первый Всероссийский съезд директоров театров (1927) об административно-экономическом положении театров РСФСР и проблеме централизации руководства театральным делом.

Партийное совещание по вопросам театра при Агитпропе ЦК ВКП(б) (1927). Решения Совещания по идеологическим, организационным и экономическим вопросам.

Рост сети УЗП на местах. Выработка «Положения» и «Типового устава» УЗП (1927) в свете выполнения решений партийного совещания по вопросам театра при Агитпропе ЦК РКП(б), организация Главного управления по делам художественной литературы и искусства (Главискусство) как высшего государственного органа, объединившего руководство всеми видами художественного творчества (1928).

Разработка Художественным отделом Главполитпросвета «Положения о Художественных советах при государственных академических театрах» (1927). Создание Художественных Советов в стационарных зрелищных предприятиях на основе «Положения» для академических театров.

Значение Всероссийского профсоюза работников искусств (Всерабис) в театральном строительстве 20-х г.г. Деятельность Всерабиса по организации художественной жизни, обеспечению трудовых, материальных, культурных, образовательных и правовых интересов членов профсоюза.

Решения X съезда РКП(б) (1921) о передаче всей тарифной работы профсоюзам. Новые принципы подхода к заработной плате, сформулированные в декрете «Основные положения по тарифному вопросу» (1921). Устранение чрезмерной централизации в регулировании заработной платы. Новые принципы ее распределения, применяющиеся в других отраслях народного хозяйства. Введение 17-разрядной тарифной сетки. Изменения в нормировании труда работников театров, предусмотренные 1-м добавлением к Основному тарифу Всерабиса (1921).

Новые методы регулирования труда в театрально-зрелищных предприятиях, установленные в 1927 г.

Введение нормы времени на основе Закона о рабочем времени работников искусств (1928).

Экономическое состояние оперных и драматических театров в середине 1920-х г.г., выявленное специально созданной комиссией РКП(б), ЦК Рабис и НКП (1925).

Декрет СНК РСФСР «О мероприятиях по снижению расходов театров, кинотеатров, цирков, состоящих в ведении государственных или профсоюзных органов» (1925).

Первый Всероссийский съезд директоров театров и Совещание при Агитпропе ЦК ВКП(б) о проблеме финансирования театров и политике образования цен на театральные билеты. Регулирование государством цен на театральные билеты.

Повышение цен на театральные билеты в связи с ростом инфляции.

Введение в театрах в 1921 г. «рабочей полосы». Циркуляр Главполитпросвета «О мероприятиях по приближению театра к рабочим массам» (1925). Введение для рабочего зрителя абонементной системы и «театрального кредитования».

Предложения Всероссийского съезда директоров и Совещания при Агитпропе, направленные на расширение «рабочей полосы» и распространение системы «целевых спектаклей».

Налоговая политика государства по отношению к театрально-зрелищным предприятиям. Отмена специального государственного сбора с публичных зрелищ и увеселений в 1919 г. Введение по инициативе местных органов налогов на театральные зрелища в начале 1920-х г.г. Упорядочение театрального налогообложения в связи с декретом СНК и ВЦИК «Об установлении местного налога с публичных зрелищ и увеселений» (1922). Зависимость дифференцированной суммы налогообложения от характера и культурно-просветительного значения театрального предприятия. Освобождение в 1924 г. академических театров от всех государственных налогов и сборов.

Сокращение театральной сети. Быстрый рост числа безработных работников искусств. Появление секций искусств на биржах труда. Преобразование в 1924 г. секций искусств бирж труда в Посреднические бюро по найму и распределению (трудоустройству) актеров и других работников театра (Посредрабисы). Создание Центропосредрабиса при наркомате труда.

Деятельность системы Посредрабисов. Организация трудовых коллективов.

Развитие системы частных антреприз. Изменения в характере ведения дела антрепренерами ввиду необходимости соблюдения советских законов и руководящих указаний государственных и профсоюзных органов.

Влияние налоговой политики советского государства на частно-предпринимательскую деятельность. Ограничение антрепренерской практики системой коллективных договоров, заключаемых между нанимателем и коллективом работников.

Роль Всерабиса в разработке на основе предложений, сформулированных XI съездом РКП(б), типового коллективного договора (1922).

Организация кооперативных актерских товариществ (трудовых коллективов) и основные особенности их работы. Деятельность профсоюзных организаций по переводу трудовых коллективов на гарантийную систему оплаты труда. Кооперирование, как форма превращения театра кооперативного в государственный. Начало нового этапа огосударствления театров и проблема регламентации их деятельности. Нормативный Устав государственных театров (1928).

Трестирование зрелищных предприятий области и края в целях совместной работы по обслуживанию зрителей.

Тема 3. Театральное дело в 1929-1941 годы.

Социалистическая реконструкция народного хозяйства и перестройка управления промышленным и культурным строительством. Развитие советской театральной культуры.

Период «социалистической реконструкции театра» и задачи театрального дела. Первые пятилетние планы развития культуры и искусства как составная часть пятилетних планов социалистической индустриализации и коллективизации страны.

Рост зрительской аудитории и потребность в расширении сети театров.

Совершенствование системы руководства театральным искусством. Попытка восстановить в деятельности Главискусства функции идеологического и административного управления художественными учреждениями. Основные задачи Главискусства. Деятельность Отдела театра и музыки по планированию и выполнению планов театрально – зрелищными предприятиями. Ограниченность управленческих функций Главискусства и ее причины (продолжение финансирования и снабжения театров местными органами, отсутствие периферийного аппарата и т.п.). Изменение функций Главрепеткома, ставшего одним из отделов Главискусства. Урегулирование гастрольной практики театров.

Преобразование в 1929 г. Главискусства в Совет по делам художественной литературы и искусства, а в 1930 г. в Сектор искусства и литературы. Ограничение деятельности Сектора обязанностями по идеологическому руководству и планированию работы театрально – зрелищных предприятий. Передача функций административно – хозяйственного управления другим Секторам Наркомпрса. Необходимость создания системы единого руководства театральной отраслью с многогранными прерогативами управления.

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О реорганизации Наркомпрса РСФСР» (1933). Создание при Наркомпрсе в 1933 г. Первого специализированного центрального органа по художественно – идеологическому и административно – хозяйственному руководству театральным делом – Республиканского управления театрально – зрелищными предприятиями (УТЗП) и его функции. Формирование местных УТЗП в составе краевых (областных) отделов народного образования. Организация в 1936 г. Всесоюзного Комитета по делам искусств при СНК союзных и автономных республик.

Окончательное отделение управления сферой театрального искусства от сферы народного образования. Качественно новый этап централизованного руководства искусством. Функции ВКИ и его организационная структура.

Введение новых принципов хозяйствования в театральном деле. Производственно – финансовый план (Промфинплан) как один из основных элементов планирования деятельности театров.

Постановление ЦК ВКП(б) о хозрасчете в промышленности (1929). Перевод на хозрасчет театрально – зрелищных предприятий (1931).

Кредитная реформа 1930 г. Введение системы договоров в качестве единственной формы сбыта продукции. Договорные отношения как основной способ проведения хозрасчета в театрально – зрелищных предприятиях.

Изменения в административно – правовом положении театров в связи с переходом на хозрасчет.

Постановление СНК РСФСР «Об улучшении театрального дела» (1930) и его значение для расширения театральной сети и функционирования театрально-зрелищных предприятий. Организация колхозно-совхозных театров.

Эволюция системы реализации билетов в советском театральном деле. Принцип стабильности цен на театральные билеты и практика его применения.

Формы оплаты труда деятелей советского театра, установленные тарифной системой 1931-1932 г.г.

Положение ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» (1932). Ликвидация разнообразия творческих объединений в искусстве и консолидация творческих работников в профессиональные союзы («Союз советских писателей», «Всероссийское театральное общество» и т.п.). Рождение (1932) и утверждение (1934) единого творческого метода: «социалистический реализм». Борьба с «формализмом».

Реформа государственных нормативных актов, действовавших в народном хозяйстве СССР (1939). Тарифная реформа 1939 г. – первая государственная тарифная реформа в советском театральном деле. Упорядочение организации оплаты труда. Новый порядок тарификации артистического персонала. Установление обязательных месячных норм выступлений. Их зависимость от категории артистов и группы театров. Увеличение несоответствия между нормой выработки и нормой времени. Введение квалификационно-должностных характеристик.

Стационарирование театров как I этап стабилизации творческих составов (сезон 1930/1931 г.г.). закрепление театров в определенных городах. Передача стационарированным театрам зданий и театрального имущества. Строительство новых театральных зданий. Необходимость стабилизации трупп, ликвидация актерской безработицы и дефицита актерских кадров.

Система долгосрочных коллективных договоров как первоначальная форма стабилизации творческого состава. Практика заключения индивидуальных договоров с актерами и порядок формирования трупп. Тарифная реформа 1939 г. и проблема стабилизации творческих составов.

Методы планирования подготовки новых спектаклей. Создание во всех театрах художественно-постановочной частей.

Итоги развития театрального дела в 1930-е г.г.

Тема 4. Театральное дело в годы Великой Отечественной войны, восстановления народного хозяйства и дальнейшего развития страны (1941-1968).

Создание необходимых условий для творческой работы театров. Эвакуация театров из районов, временно захваченных врагом. Создание фронтовых филиалов театров и фронтовых концертных бригад для обслуживания частей действующей армии.

Восстановление и развитие народного хозяйства. Партийное регулирование развития советской литературы и искусства.

Необходимость всемерной экономии средств в первые послевоенные годы. Постановление Совмина СССР «О работе театра на принципах самокупаемости» (1948). Упорядочение театральной сети. Сокращение расходов и штатного состава театрально – зрелищных предприятий. Причины убыточности театров.

Необходимость изменений в системе руководства театральным делом. Создание Министерства культуры СССР (1953) и его функции.

Введение в 1952 г. премиальной системы в целях интенсификации театрального производства. «Положение о премировании работников театра» (1956).

Присвоение театрам академических званий. Система почетных званий и государственных премий для работников искусств.

Награждение мастеров театра орденами и медалями. Расширение прав Советов министров союзных республик на выделение различных ассигнований театрально – зрелищным предприятиям. Рождение новых театров.

Совершенствование тарифной системы. Основные положения приказа Министерства культуры СССР «О новом порядке оплаты труда работников театров и концертных организаций» (1956). Приведение в соответствие фактического и штатного положения актеров в труппе. Ликвидация зависимости оплаты труда актеров театров и ряда других работников от тарифной группы театра. Сокращение разрыва между минимальными и максимальными окладами. Постановление Совета министров СССР «О введении новых условий оплаты труда творческих работников» (1965). Создание на его основе «Типового положения о премировании работников театров» и «Положения об условиях труда работников театров».

Утверждение в 1966 г. Министерством культуры СССР «Типового положения о Художественном совете театра». Цели и задачи, права и компетенция, структура и порядок работы Совета.

Значение для советского театрального дела принятого в 1968 г. «Положения о социалистическом государственном театрально-зрелищном предприятии». Разделы «Положения». Основные задачи, принципы деятельности и управления ТЗП, сформулированные в «Положении». Проблема экономного хозяйствования в ТЗП. Права ТЗП и прерогативы его руководителя.

Поиск новой системы формирования творческого персонала театра как результат отрицательных последствий процесса стабилизации трупп. Попытка решить эту проблему в соответствии с «Положением о проведении конкурсов на замещение штатных должностей творческих работников в театрах и художественных коллективах» (1960). Основные положения конкурсной системы и ее недостатки.

Тема 5. Театральное дело в 1968-1984 годы.

Общественно-политическая ситуация в стране. Политика разрядки и обострение идеологической борьбы. Движение правозащитников (диссидентов) и его влияние на общество. Расслоение культуры на официальную и «андеграунд».

Появление в культурном процессе альтернативных систем проведения культурного досуга: рок и молодежная субкультура.

Студийное движение.

«Положение о социалистическом театрально-зрелищном предприятии» (1968) – перенос в театральную сферу идей экономической реформы 1965 г.

Неэффективность конкурсной системы формирования трупп. Предложение о переходе к договорной системе (1967) и переизбрании артистов на должность (1970). Эксперимент с новым порядком формирования трупп (1977). Три элемента этой системы: ежегодное переизбрание 20 % труппы; объявление конкурса на вакантное место; право дирекции заключать с артистом срочный договор.

Динамика развития сети театров системы МК РСФСР.

Посещаемость театров, формирование зрительской аудитории.

Плановое дотирование театральной отрасли.

Тема 6. Театральное дело в СССР в годы перестройки (1985-1991).

Общественно-политическая ситуация в стране: апрельский пленум ЦК КПСС и ожидание перемен. Изменения, происходившие в политической, экономической и культурной сфере.

Пакет документов по «коренной перестройке» экономики: «О государственном предприятии (объединении)» (1985), «Об аренде», «О кооперации» (1987) и др. Первые «свободные» выборы в парламент. Рост национального самосознания в республиках СССР.

Дискуссия в прессе о путях совершенствования театрального дела. Учредительные съезды СТД РФ и СССР (1986) и их влияние на театральный процесс. Отмена предварительной цензуры и акта приемки спектакля (1987). Агитация сценических деятелей за хозрасчет и самоокупаемость театра.

Начало демонтажа административно – командной системы управления в театре. Постановление Совета Министров СССР № 800 «О комплексном эксперименте по совершенствованию управления и повышению эффективности деятельности театров» (июнь 1986). Основные положения эксперимента: новый порядок формирования репертуара; демократизация внутритеатрального управления; стабилизация размера дотации на период эксперимента; расширение самостоятельности театров в творческо-производственной деятельности, ценообразовании и материальном стимулировании.

Творческие, производственно – экономические и социальные итоги эксперимента: обогащение репертуара и лидерство в нем запрещенных ранее пьес, изменения в составе художественных советов, рост цен на театральные билеты в связи с общими инфляционными процессами, происходящими в стране. Очередной провал идеи самоуправления в государственных театрах.

Дальнейшее развитие эксперимента: совместная разработка МК РСФСР и СТД РСФСР «Основных направлений развития театрального искусства и перестройки театрального дела в РСФСР» (1987). Переход к новым условиям хозяйствования в театре на основе решения Государственной комиссии Совмина СССР по экономической реформе «Основные положения хозяйственного механизма в отраслях непродовольственной сферы» (декабрь 1988). Децентрализация управления искусством и расширение прав местных органов власти. Создание фондов развития театрального и музыкального искусства в бюджетах власти всех уровней. Реализация идей нормативного хозрасчета.

Мера участия вышестоящего органа власти в деятельности театра: контрольные цифры, госзаказ, лимиты и нормативы.

Формирование доходов театров: конец монополии государственного финансирования. Отказ от концепции дотации и переход к бюджетным ассигнованиям, включаемым в доходы театра. Расширение субъектов договорных отношений, имеющих право на творческий заказ.

Право творческого коллектива на самостоятельный выбор формы распределения дохода. Две модели финансирования. Хозрасчетный и остаточный доход. Фонды театра: фонд творческо-производственного и социального развития, оплаты труда (фонд зарплаты и фонд поощрения), валютный фонд. Новая концепция оплаты труда: понятие единого фонда оплаты труда.

Контрактная система. «Положение о театре в РСФСР» (1991) – легализация различных форм собственности, дальнейшее расширение хозяйственной самостоятельности.

Третья волна студийного движения и его нормативная база. Рост сети театров системы МК РСФСР. Временное снижение посещаемости театров. Динамика структуры доходов театров.

Тема 7. Театральное дело в России в «постперестроечный» период (1991- 2000).

Общественно – политическая ситуация в стране: августовский «путч» 1991 года. Развал СССР и образование СНГ.

Первый шаг перехода к рыночным отношениям: либерализация цен. Быстрые темпы социального расслоения общества. Галопирующая инфляция и падение курса рубля. «Долларизация» и развал экономики. Попытки выправления положения.

Рост бюджетных ассигнований театрам. Дополнительная коммерческая деятельность театров.

Экономическая ситуация в стране и сокращение числа театров студий. Создание антреприз.

Постановление правительства РФ «О мерах государственной поддержки культуры и искусства в период экономических реформ» (1992) – декларация о намерениях власти.

Принятие ВС РСФСР «Основ законодательства о культуре» (1992).

Рост числа театров. Постепенное увеличение посещаемости. Динамика структуры доходов театров. Интенсификация театральной жизни и ее особенности.

Гражданский кодекс. Часть I. Концепция учреждения (1995).

Постановлением Правительства РФ «Положение об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства» (1995) – закрепление хозяйственной самостоятельности организаций культуры, предоставление широких прав в определении их деятельности и финансировании.

Усиление роли государственного регулирования в управлении театральным делом. Бюджетный кодекс. Принципы бюджетного финансирования. Казначейская система исполнения бюджета (1998 г.). Объективные причины реформирования системы исполнения бюджета с движения бюджетных средств. Ограничение самостоятельности государственных театров в ведении хозяйственной деятельности.

РАЗДЕЛ 3. ТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕЛО В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (с 2000 года).

Введение.

Общественно-политическая ситуация в стране (с 2000 г.)

Тема 1. Организационно-правовые формы театров России.

Тема 2. Нормативная база, регулирующая работу театров. Разработка «Закона о театре».

Тема 3. Основные проблемы театрального дела сегодня.

3. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Очное обучение			Очно-заочное обучение			Заочное обучение		
	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа
ВВЕДЕНИЕ	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Место истории театрального дела в науке о театре.	1	-		-	-		-	-	
РАЗДЕЛ 1. ТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕЛО В РОССИИ	16	11	40	28	22	66	7	4	82
1. Театральное дело в России в XVI – первой половине XVIII века	1	-		2	-		0,5	-	
2. А. П.Сумароков и русский театр его времени (1740-1770 годы)	1	-		2	-		0,5	-	
3. Организационно – творческая и финансово – экономическая деятельность придворных театров во второй половине XVIII века	2	2		4	4		1	-	
4. Организационно – творческая и финансово – экономическая	2	2		4	4		1	-	

деятельность казенных театров в первой четверти XIX века									
5. Организационно – творческая и финансово – экономическая деятельность императорских театров в 1825-1882 годах	2	2		4	4		1	-	
6. Организационно – творческая и финансово – экономическая деятельность императорских театров в 1882- 1917 годах	2	2		4	4		1	-	
7. Специфика и формы театрального дела городских низов в XVIII – начале XX века	2	1		2	2		0,5	-	
8. Частное театральное дело в провинции и столицах в XVIII – начале XX века	2	1		2	-		0,5	-	
9. Создание Московского Художественного театра – качественно новый этап развития театрального дела в России	2	1		4	4		1	4	
РАЗДЕЛ II. СОВЕТСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕЛО	13	10	32	27	23	50	8	5	62
Введение	1	-		-	-		-	-	
1. Театральное дело в период Февральской буржуазно-демократической революции, в годы создания Советского государства и гражданской войны (1917-1920)	2	2		6	6		2	-	
2. Театральное дело в 1921-1928 годы	1	2		3	5		1	-	
3. Театральное дело в 1929-1941 годы	1	2		2	4		1	-	
4. Театральное дело в годы Великой Отечественной войны, восстановление народного хозяйства и дальнейшего развития страны (1941-1968)	2	-		6	-		1	-	
5. Театральное дело в СССР в 1968-1984 годы	2	2		2	4		1	-	
6. Театральное дело в СССР в годы перестройки (1985-1991)	2	2		4	4		1	-	
7. Театральное дело в России в «постперестроечный» период (1991-2000).	2	-		4	-		1	5	
РАЗДЕЛ III. ТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕЛО В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ	31	21	4	55	45	8	13	9	10
Всего:	52	52	124	100	76	22	154		
<i>Консультации</i>	<i>4</i>			<i>4</i>		<i>4</i>			
ИТОГО:	180	180		180		180			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Учебным планом по данной дисциплине для студентов очной формы обучения предусмотрены контрольная и курсовая работы соответственно в VII и VIII семестрах. Студенты очно-заочной и заочной форм обучения выполняют контрольную и курсовую работы соответственно в IX и X семестрах.

Задания к контрольной и курсовой работам и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание на контрольную работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к зачету с оценкой:

1. История театрального дела как раздел театроведения.
2. Периодизация и источники по истории театрального дела в России.
3. Основные этапы развития русских государственных (казенных) театров
4. Театральное дело в России в XVI – первой половине XVIII в.
5. Начало работы в России зарубежных трупп.
6. А. П. Сумароков и русский театр его времени (1740-1770 г.г.).
7. Административные реформы 1780-х г.г., связанные с окончанием перестройки системы государственного управления России.
8. Организационно-творческая и финансово-экономическая деятельность казенных театров в первой четверти XIX в.
9. Финансирование казенных театров.
10. Контрактная система в российском театре.
11. Система бенефисов в казенном театре.
12. Учреждение в 1826 г. Министерства императорского двора как один из завершающих этапов реформы государственного управления, начатой в 1800-е г.г.
13. Дальнейшая централизация управления казенными театрами.
14. Основные этапы введения монополии казенных театров.
15. Реформа императорских театров 1882 г., как одна из наиболее значительных попыток обновления казенного театрального дела.
16. Правовое положение актеров казенной сцены. Система дисциплинарных мер в отношении творческого состава казенных театров, предусмотренных постановлениями 1832 и 1837 г.г.
17. Творческая конкуренция столичных частных театров с императорскими театрами. Необходимость реформ казенного театрального дела.
18. Разработка комиссией под руководством В. П. Погожева «Проекта законоположений об императорских театрах» (1900).
19. Директор императорских театров В. А. Теляковский (1901-1917).
20. Принципы организации творческой работы Малого театра, установленные Южиным.
21. Частное театральное дело в провинции и столицах в XVIII – начале XX в.
22. Специфика и формы театрального дела городских низов в XVIII – начале XX в.
23. Антрепренерская практика Н. И. Соболевцова-Самарина и Н. Н. Соловцова.
24. Источники финансирования провинциальных театров.

25. Принципы деятельности театральных товариществ.
26. Идеино-творческие, организационные и финансово-экономические принципы театра В.Ф.Комиссаржевской в Петербурге (1904-1907).
27. Триумф российского балета за рубежом. С. П.Дягилев – организатор «Русских сезонов» в Париже.
28. Создание Московского Художественного театра – качественно новый этап развития театрального дела в России.
29. Театральное дело в период Февральской буржуазно-демократической революции, в годы создания советского государства и гражданской войны (1917 – 1920 г.г.)

Вопросы к экзамену:

1. Субсидирование государственных театров. Создание системы административного управления театрами и функции, возложенные в этой связи на ТЕО.
2. Перестройка театрального дела и его национализация в национальных республиках.
3. Стабилизация и упрочнение идеологического руководства театральным делом в 1923-1925 г.г.
4. Развитие системы частных антреприз
5. Период «социалистической реконструкции театра» и задачи театрального дела в 1929-1941 годы.
6. Рост зрительской аудитории и потребность в расширении сети театров.
7. Эволюция системы реализации билетов в советском театральном деле. Принцип стабильности цен на театральные билеты и практика его применения.
8. Формы оплаты труда деятелей советского театра, установленные тарифной системой 1931-1932 г.г.
9. Стационарирование театров как I этап стабилизации творческих составов (сезон 1930/1931 г.г.).
10. Театральное дело в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).
11. Упорядочение театральной сети. Причины убыточности театров.
12. Необходимость изменений в системе руководства театральным делом. Создание Министерства культуры СССР (1953) и его функции.
13. Значение для советского театрального дела принятого в 1968 г. «Положения о социалистическом государственном театральном зрелищном предприятии». Основные задачи, принципы деятельности и управления ТЗП, сформулированные в «Положении».
14. Появление в культурном процессе альтернативных систем проведения культурного досуга: рок и молодежная субкультура. Студийное движение.
15. Неэффективность конкурсной системы формирования трупп. Предложение о переходе к договорной системе (1967) и переизбрании артистов на должность (1970). Эксперимент с новым порядком формирования трупп (1977).
16. Начало демонтажа административно – командной системы управления в театре. Постановление Совета Министров СССР № 800 «О комплексном эксперименте по совершенствованию управления и повышению эффективности деятельности театров» (июнь 1986).
17. Переход к новым условиям хозяйствования в театре.
18. Первый шаг перехода к рыночным отношениям: либерализация цен.
19. Дополнительная коммерческая деятельность театров.
20. Театральное дело в России на современном этапе.

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

Раздел I:

Основная литература:

1. Безгин, И. Д., Орлов, Ю. М. Театральное искусство: Организация и творчество / И. Д. Безгин, Ю. М. Орлов - Киев: Мистецтво, 1986. – 149 с.
2. Белинский, В. Г. Петровский театр /В. Г. Белинский. – Полн. Собр. Соч. В 13-ти т. Т. 2. М.; Л.: АН СССР, 1953. С. 513-516.
3. Дадамян, Г. Г. Театр в культурной жизни России (1914 – 1917)./Г.Г. Дадамян. - М., РАТИ, 2000. – 196 с.
4. Данилов, С. С. Материалы по истории русского законодательства о театре / С. С. Данилов. – В кн.: О театре. Л.; М.: Искусство, 1940, с.177 – 201.
5. Жизнь сцены и контрактный мир: Сб. научных статей / Под ред. Орлова Ю. М., Дадамяна Г. Г. – М.: ГИТИС, 1994. – 198 с.
6. Заявлин, Г. А. Вл. И. Немирович-Данченко – директор театра / Г. А. Заявлин. – В кн.: Ежегодник Московского Художественного театра за 1946 год. – М.: Искусство и МХАТ им. М. Горького, 1948. – С. 375 – 429.
7. Левшина, Е. А. Бенефисы в русском театре. – В кн.: Экономика и организация театра. Вып. 6. - Л.: Искусство, 1981. С. 131 – 138.
8. Мордисон, Г. З. История театрального дела в России. Основание и развитие государственного театра в России (XVI – XVIII в.в.). Т. 1, 2. – СПб.: СПГАТИ, 1994. – 487 с.
9. Оленина, А. К. Регулирование трудовых отношений в русском частном театре (конец XIX – начало XX века) // Экономика и организация театра. Вып. 7. – Л.: Искусство, 1987. С. 163-175.
10. Орлов, Ю. М. Из истории планирования в театре / Ю. М. Орлов // Экономика и организация театра. Вып. 4. – Л.: Искусство, 1976. – С. 81 – 96.
11. Орлов, Ю. М. Проект организационно-экономической реформы императорских театров 1900 года / Ю.М. Орлов // Экономика и организация театра. Вып. 5. – Л.: Искусство, 1979, с. 133 – 147.
12. Орлов, Ю. М. Организационные структуры русских драматических театров. Ч. 1: Учебное пособие / Ю.М. Орлов. – М.: ГИТИС, 1979.
13. Орлов, Ю. М. Московский Художественный театр: Новаторство и традиции в организации творческого процесса / Ю.М. Орлов. – Ростов-на-Дону, 1989.
14. Островский, А. Н. Записки о положении драматического искусства в России в настоящее время: О причинах упадка драматического искусства в Москве. Автобиографическая заметка. – Полн. Собр. Соч. в 16-ти т. / А. Н. Островский. – М.: Искусство, 1952. – Т. 12 – С. 110-128, 130-162, 346-259.
15. Петровская, И. Ф. Театр и зритель провинциальной России / И. Ф. Петровская. – Л.: Искусство, 1979. – 247 с.
16. Петровская, И. Ф. Театр и зритель российских столиц (1895 – 1917) / И. Ф. Петровская. – Л.: Искусство, 1990. – 271 с.
17. Петровская, И. Ф., Сомина, В. В. Театральный Петербург: Нач. XVIII – окт. 1917 г. : Обзорение-путеводитель / Под общ. ред. И. Ф. Петровской / И. Ф. Петровская, В. В. Сомина. – СПб: Рос. ин-т истории искусств, Искусство, 1994. – 448 с.
18. Стрельцова, Е. И. Частный театр в России: От истоков до начала XX века. – М.: ГИТИС, 2009. – 635 с.: ил.
19. Театр между прошлым и будущим: Сб. статей / под ред. Дадамяна Г. Г., Орлова Ю. М. – М.: ГИТИС, 1989. – 224 с.

20. Ушкарев, А. А. История театрального дела в России (1756 – 1917): Хрестоматия. – М.: Московский Художественный театр, 2008. – 255 с.

Дополнительная литература:

1. Володина, А. А. Майковы: Предание русского семейства. – СПб. : Наука, 2003. – 342 с.
2. Всеволодский-Гернгросс, В. Н. Театр в России в эпоху Отечественной войны. – СПб. : Сириус, 1912. - 198 с.
3. Дмитриевский, В. Н. Театр и зрители: Отечественный театр в системе отношений сцены и публики: От истоков до начала XX века / В. Н. Дмитриевский. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2007. – 327 с.
4. Дынник, Т. Крепостной театр / Т. Дынник. – М.: Политическая литература, 1933. – 218 с.
5. Екатерининская, А. А. Придворный театр Алексея Михайловича: Организационные основы деятельности. Автореферат диссертации. – СПб: Фалкон Принт, 2012. – 20 с.
6. Ленский, А. П.: Статьи. Письма. Записки. 2-е изд., доп. /А. П. Ленский. – М. : Искусство, 1950. – 370 с.
7. Литаврина, М. Г. Частные театры Москвы и Петербурга и провинциальная антреприза на рубеже XIX-XX веков // Русский драматический театр конца XIX – начала XX вв.: учеб. пособие. – М.: ГИТИС, 2000. – С. 162-191.
8. Медведев, П. М. Воспоминания / П. М. Медведев. – Л.: Academia, 1929.
9. Немирович-Данченко, Вл. И. Из прошлого / Вл. И. Немирович-Данченко. – М.: Искусство, 1938. – 383 с.
10. Письма А. П. Сумарокова. – В кн.: Письма русских писателей XVIII века. – Л.: АН СССР, 1980. – С. 68-224.
11. Погожев, В. П. Опыт краткого исторического обзора организации императорских театров с 1756 по 1881 год // Проект законоположений об императорских театрах. В 3-х т. – СПб: Тип. гл. упр. уделов, 1900. – Т. 3. Приложение: Исторические очерки. — 550 с.
12. Ремез, О. 208 первых репетиций МХТ / О. Ремез // Экономика и организация театра. Вып. 5. – Л.: Искусство, 1979. – С. 124-133.
13. Синельников, Н. Н. Шестьдесят лет на сцене / Н. Н. Синельников. – Харьков, 1935. – 352 с.
14. Собольчиков-Самарин, Н. И. Записки / Н.И. Собольчиков-Самарин. – Горький: Горьковское областное изд-во, 1960. – 384 с.
15. Сомина, В., Данилова, Л. Н. Ф. Сазонов и театры попечительства о народной трезвости // Петербургский театральный журнал. – 2003 – № 2. – [Электронный ресурс]. URL: <http://ptj.spb.ru/archive/32/historical-novel-32/n-f-sazonov-iteatry-popechitelstva-onarodnoj-trezvosti/> (дата обращения 16.03.2015).
16. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве / К. С. Станиславский. – Собр. Соч. В 8-ми т. Т. 1. – М.: Искусство, 1954. – 441 с.
17. Старикова, Л. М. Театр в России XVIII века: Опыт документального исследования / Л. М. Старикова. – М.: Гос. ин-т искусствознания, 1997. – 152 с.
18. Старикова, Л. М. Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны: Док. хроника: [В 2 ч.] / Рос. акад. наук, Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры Рос. Федерации, Науч. совет по истории мировой культуры. – М.: Наука, 2003. – 862 с.
19. Старикова, Л. М. Театральная жизнь старинной Москвы: Эпоха. Быт. Нравы / Л. М. Старикова. – М.: Искусство, 1988. – 334 с.
20. Теляковский, В. А. Дневники директора Императорских театров. 1901-1903 / В.А Теляковский. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2002. – 703с.

21. Тихвинская, Л. Повседневная жизнь театральной богемы Серебряного века: Кабаре и театры миниатюр в России. 1908-1917 гг. / Л. Тихвинская. – Москва: Молодая гвардия, 2005. – 528 с.
22. Южин-Сумбатов, А. И. Записи. Статьи. Письма. 2-е изд, перераб. / А. И. Южин-Сумбатов. – М.: Искусство, 1951. – 612 с.
23. Холодов, Е. Г. Театр и зрители: Страницы истории русской театральной публики / Е. Г. Холодов. – М.: Государственный институт искусствознания, 2000. – 270 с.
24. Чаянова, О.Э. Театр Маддокса в Москве: 1776-1805. – М.: Работник просвещения, 1927. – 245 с.

Раздел II.

Основная литература:

1. Советский театр: Документы и материалы. В 3-х т. Т.1 / Отв. ред. А. З. Юфит. – Л. : Искусство, 1968. – 548 с.
1. Советский театр: Документы и материалы. В 3-х т. Т.2 / Отв. ред. А. Я. Трабский. – Л.: Искусство. 1975. – 472 с.
2. Советский театр: Документы и материалы. В 3-х т. Т.3 / Отв. ред. А. Я. Трабский. – Л.: Искусство, 1982. – 408 с.
3. Безгин, И. Объект управления – театр: Опыт комплексного исследования / И. Д. Безгин. – Киев, «Мистецтво», 1976. – 107 с.
4. Безгин, И. Д., Орлов, Ю. М. Театральное искусство: Организация и творчество: Очерки истории отечественного театрального дела. – Киев: Мистецтво, 1986. – 149 с.
5. Дадамян, Г. Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства / Г. Г. Дадамян. – М.: ВТО, 1982. – 152 с.
6. Дадамян, Г. Г. Атлантида советского искусства: 1917-1991. Часть 1. 1917-1932 / Г. Г. Дадамян. – М: ГИТИС, 2010. – 544 с.
7. Дондошанская, А. В поисках методов руководства театральным делом в СССР (начало 20-х годов) / А. Дондошанская // Экономика и организация театра. Вып. 6. – Л.: Искусство, 198. – С. 116-131.
8. Дымникова, А. И. . Становление системы государственного руководства театральным делом в СССР (1921 — 1928 годы): Учебное пособие / А. И. Дымникова. – Л.: ЛГИТМиК им. Н.К. Черкасова, 1988. — 54 с.
9. Жидков, В.С. Театр и время: от Октября до перестройки: [В 2 ч.] / В. С. Жидков. – М. : Союз театр. деятелей РСФСР. - 160 с., 293 с.
10. Жидков, В. С. Театр и власть: 1917-1927: От свободы до «осознанной необходимости». – М.: Алетейа, 2003. – 656 с.
11. Завьялова, Е., Пирогов, Л. Из истории нормирования труда артистов в советском театре / Е. Завьялова, Л. Пирогов // Экономика и организация театра. Вып. 4. – Л.: Искусство, 1976. – С. 147-168.
12. Захаров, М. А. Аплодисменты не делятся // Театр ... время перемен / Сост. А. М. Смелянский, М. Е. Швыдкой. – М.: Искусство, 1987. – С. 5-15.
13. Зиковская, Н. Организация театрального дела в СССР / Н. К. Зиковская // Театр. – 1969. – № 7. – С. 35 – 45.
14. Орлов, Ю. М. В тоске по контракту // Театр. – № 8. – 1991. – С. 13-26.
15. Пирогов, Л. Тарифные системы в советском театре /Л. С. Пирогов // Экономика и организация театра. Вып. 5. – Л.: Искусство, 1979. – С. 108-124.
16. Сорочкин, Б. Формирование творческих составов драматических театров : Учебное пособие / Б. Ю. Сорочкин. – Л.: ЛГИТМиК, 1982. – 69 с.

17. Театр.... время перемен: Сборник / Сост. А. М. Смелянский, М. Е. Швыдкой. – М.: Искусство, 1987. – 223 с.
18. Театр между прошлым и будущим: Сборник научных трудов / Сост. Ю. М. Орлов. – М.: ГИТИС, 1989. – 223 с.
19. Трабский, А. Я. Первые мероприятия Советской власти по организации театрального дела. (Октябрь 1917 – январь 1918 г.): Учебное пособие / А.Я. Трабский. – Л.: ЛГИТМиК, 1981. – 47 с.
20. Юфит, А. Революция и театр / А.З. Юфит. - Л.: Искусство, 1977. – 270 с.
21. Художественная жизнь современного общества: Государственная культурная политика в документах и материалах. / Отв. ред. Б. Ю. Сорочкин. – СПб: Дмитрий Буланин, 2001. – Т.4. Кн. 1. – 439 с.

Дополнительная литература:

1. Золотницкий, Д. И. Зори театрального Октября /Д. И. Золотницкий. — Л. : Искусство, 1976. – 392 с.
2. Кузнецова, Е. И. Государство и театр: Экономика, организация, творчество: Середина 1960-х - начало 1980-х годов / Е.И. Кузнецова. - М.: Тровант, - 2000. – 154 с.
3. Науменко, В. Т. Театральный эксперимент: Проблемы, поиски, решения. – Минск.: Навука і Тэхніка, 1990. – 94 с.
4. Нежный, И. Былое перед глазами: Театральные воспоминания: Литературная запись Лейкина Н. М. / И. Нежный. - М.: ВТО. 1963. – 400 с.
5. Пименов, В. Ф. Встречи после спектаклей: Очерки о деятелях советского театра / В. Ф. Пименов. – М.: Искусство, 1981. – 143 с.
6. Театры страны в условиях эксперимента: Сб. мат. СТД РСФСР. ВНИИ искусствознания Мин. культуры СССР. – М.: СТД РСФСР, 1988. – 142 с.
7. Яковлев, А. Н. Власть и художественная интеллигенция: Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике. 1917 – 1953 / Под ред. акад. А. Н. Яковлева; сост. А. Артизов, О. Наумов. — М.: МФД, 2002. — 872 с.

Раздел III.

Основная литература:

1. Володина, Т.Е. Реструктуризация бюджетного процесса: Сравнительный анализ отчётности учреждений двух типов: автономного и бюджетного // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2007. – № 11. – С. 56-63.
2. Дадамян, Г. Г. Театр одного продюсера // Отечественные записки. – 2005, № 4. – [Электронный ресурс]. URL: http://magazines.russ.ru/oz/2005/4/2005_4_23.html. (дата обращения: 20.06.2015).
3. Дымникова, А. И. Управление культурой в рыночной экономике. – СПб. : СПбГУЭФ, 2000. –183 с.
4. Дымникова, А. И. Что ждать культуре от предстоящих реформ // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2006. – № 11. – С. 61-70.
5. Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года. – Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6653307/>. (дата обращения: 20.06.2015).
6. Левшина, Е.А. Летопись театрального дела рубежа веков. 1975-2005 гг. / Е.А. Левшина – СПб.: Балтийские сезоны, 2008. – 464 с.
7. Модельный закон о театре и театральной деятельности (принят в г. Санкт-Петербурге 24.11.2001 постановлением 18-12 на 18-ом пленарном заседании межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ)./ Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL:

<http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=12312>. (дата обращения: 20.06.2015).

8. Смелянский, Д. Я. Авантюрист поневоле или Беседы о том, как я стал продюсером / Д. Я. Смелянский — М.: Книжный клуб 36.6, 2010. — 240 с.

Дополнительная литература:

1. Соловьева, И. Художественный театр: Жизнь и приключения идеи / И. Соловьева. — Москва: МХТ, 2008. — 676 с.

2. Театр как социологический феномен: [сборник статей] / Российская академия наук, Министерство культуры Российской Федерации, Государственный институт искусствознания; ответственный редактор Н. А. Хренов. — М.: Алетейя, 2009. — 520 с.

3. PRO SCENIUM: Вопросы театра / сост. и ответственный редактор В. А. Максимова. — 2-е изд., испр. — М.: Издательство ЛКИ, 2007. — 416 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 16.02.2016).

2. Официальный сайт журнала «Театр». [Электронный ресурс]. URL: <http://oteatre.info/> (дата обращения: 16.02.2016).

3. Официальный сайт журнала «Петербургский театральный журнал». [Электронный ресурс]. URL: <http://ptj.spb.ru> (дата обращения: 16.02.2016).

4. Официальный сайт журнала «Сцена». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.the-stage.ru> (дата обращения: 16.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История театрального дела в России» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников, нормативных материалов.

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

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

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

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.

3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ НОВЫХ ПОСТАНОВОК»

Специальность высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:

Сундстрем Лев Геннадьевич, профессор, канд. искусствоведения
Куликовская Елена Ивановна, ст. преподаватель

Рецензент:

Учитель Константин Александрович, докт. искусствоведения, доцент

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
01.07.2016, протокол № 9

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
01.07.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/24

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Планирование и организация подготовки новых постановок
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

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

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

готовностью к творческому взаимодействию с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) на всех этапах разработки концепции, подготовки и реализации проекта (ПСК-5.2);

способностью определять оценку постановочной сложности спектакля (проекта) и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска, определять источники финансирования, принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов, определять различные варианты маркетинговой стратегии в зависимости от характера проекта (ПСК-5.4);

способностью объединять и направлять творческо-производственную деятельность постановочной группы, артистов, менеджеров и технических исполнителей, как на этапе подготовки проекта, так и в процессе проката репертуара, решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса (ПСК-5.5);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Студент, освоивший курс «Планирование и организация подготовки новых постановок», должен:

- знать основы трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах (в кооперации с курсом «Право»);
- знать экономико-математические методы, используемые при продюсировании (в кооперации с курсом «Экономико-математические методы планирования и управления»);
- знать функции продюсера в процессе создания и проката театральной постановки, концертной программы (в кооперации с курсом «Планирование и организация проката репертуара»);
- знать методы планирования подготовки новых постановок, проката репертуара, производственно-финансовой деятельности организации исполнительских искусств (в кооперации с курсами «Планирование и организация проката репертуара» и «Производственно-финансовое планирование в организациях исполнительских искусств»);
- уметь соучаствовать с постановщиками в разработке концепции театрального или музыкального проекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации; творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации проекта (в кооперации с курсами «Анализ пьесы и спектакля», «Основы режиссуры и актерского мастерства»);
- уметь анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса (в кооперации с курсами «Анализ творческой и производственно-финансовой деятельности организаций исполнительских искусств» и «Планирование и организация проката репертуара»);
- уметь определять оценку постановочной сложности проекта и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска (в кооперации с курсом «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности»);
- уметь осуществлять управление по одному или нескольким направлениям деятельности организации исполнительских искусств (проекта);
- уметь при исполнении обязанностей руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом);
- владеть методами планирования и управления творческо-производственным процессом (в кооперации с курсом «Планирование и организация проката репертуара»);
- владеть культурой мышления (в кооперации со всеми дисциплинами, предусмотренными учебным планом).

3. Цель

Цель данного курса – максимальное освоение будущим продюсером современных представлений о структуре творческо-производственного процесса в театре и других организациях исполнительских искусств, принципах организации и планирования этого процесса.

4. Задачи

Изучая данный курс, студенты должны познать закономерности творческо-производственного процесса, методы планирования и управления подготовкой новых постановок в организациях исполнительских искусств, приобрести первичные навыки разработки планов выпуска новых постановок, используя при этом научно обоснованные методы.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение курса «Планирование и организация подготовки новых постановок» в рамках комплексной дисциплины «Планирование и организация творческо-

производственного процесса в организации исполнительских искусств» является неотъемлемой частью профессионально специализированной подготовки продюсера.

В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов «Введение в специальность», «Экономико-математические методы планирования и управления», «Экономика культуры», «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	6 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	60	2,5 / 90	Зачет Контрольная работа
	7 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	2	60	3,5 / 126	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 92 час.	4	120	6 / 216	
Очно-заочная	6 семестр: 2 x 11 нед. = 22 часа.	2	84	3 / 108	Зачет Контрольная работа
	7 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	74	3 / 108	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 54 час.	4	158	6 / 216	
Заочная	5 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	-
	6 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	7 семестр: 8 часов.	2	98	3 / 108	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 22 часа.	4	190	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

Раздел 1. Предмет и задачи курса. Место подготовки новых постановок в творческо-производственном процессе

Раздел 2. Планирование репертуара

Раздел 3. Количество новых и капитально-возобновляемых постановок

Раздел 4. Структура процесса подготовки новой постановки в драматическом театре

Раздел 5. Структура процесса подготовки новой постановки в музыкальном театре и театре кукол

Раздел 6. Материальное обеспечение творческого процесса подготовки новой постановки

Раздел 7. Музыкальное оформление спектакля в драматическом театре

Раздел 8. Взаимодействие подразделений театра в процессе подготовки новой постановки

Раздел 9. Методы планирования подготовки новых постановок

Раздел 10. Сетевое планирование и управление подготовкой новой постановки

Раздел 11. Обновление репертуара в концертных организациях и в цирке

2. Темы дисциплины и их содержание

Раздел 1. Предмет и задачи курса. Место подготовки новых постановок в творческо-производственном процессе

1.1. Введение

Предмет и задачи курса. Структура курса. Развитие представлений о задачах планирования и организации подготовки новых постановок. Взаимосвязь с другими дисциплинами.

Подготовка новых постановок (номеров, программ) как неотъемлемая часть творческо-производственного процесса в организациях исполнительских искусств. Новые постановки в театрах разных организационных форм (репертуарный театр, театр одной постановки, театральный «проект», «антреприза» и др.). Взаимосвязь и взаимозависимость подготовки новых постановок и проката текущего репертуара. Понимание закономерностей в области организации подготовки новых постановок как необходимое условие создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса в театре.

1.2. Специфика планирования творческо-производственного процесса в театре

Творчество в театре. Участники творческого процесса. Производственное обеспечение творческого процесса. Единство творческо-производственного процесса и его составляющие. Объективная необходимость планирования и управления творческо-производственным процессом. Зависимость целей деятельности от типа театра (коммерческий – некоммерческий) и условий его деятельности. Подчиненность производственных задач созданию условий для творчества в некоммерческом театре.

Годовой и сезонный циклы в деятельности театров. Год – как период текущего планирования производственно-финансовой деятельности театра. Сезон – как естественный цикл творческой деятельности театра. Необходимость соотнесения процесса подготовки новых постановок с обоими циклами. Бюджетное финансирование государственных театров (учреждений) и сложности организации равномерной творческой работы над новыми постановками.

1.3. Основные задачи планирования подготовки новых постановок

Соотношение перспективного, текущего и оперативного планирования при подготовке новых постановок. Отражение задач подготовки новых постановок в производственно-финансовом плане театра.

Планирование репертуара, количества новых и капитально-возобновляемых постановок и затрат на них. Определение порядка выпуска новых постановок в пределах года (сезона). Оперативное планирование подготовки каждой новой постановки.

Раздел 2. Планирование репертуара

2.1. Критерии и ограничения, определяющие выбор произведений для постановки в репертуарном театре

Репертуар как объект планирования в репертуарном театре. Классификация репертуара по видам и жанрам.

Традиции конкретного театра как фактор репертуарного выбора. Руководитель театра и его репертуарные предпочтения. Труппа театра, ее формирование как процесс параллельно связанный с планированием репертуара. Количественные характеристики труппы и технические характеристики сценической площадки театра как ограничения при выборе пьесы для постановки. Планирование репертуара с учетом задач творческого роста труппы.

Зрительская аудитория театра и учет ее характеристик при формировании репертуара. Репертуарная политика театра и формирование зрительской аудитории.

Влияние экономических факторов на формирование репертуара. Финансирование театра, его ценовая политика, возможности театра финансировать новые постановки как факторы, определяющие выбор произведений к постановке.

Роль продюсера, художественного и административного руководства, литературной части театра в процессе формирования репертуара.

2.2. Авторы произведений, используемых театром. Виды авторских договоров

Произведения, используемые театрами разных видов для постановки спектаклей. Круг авторов этих произведений (драматург, писатель, инсценировщик, переводчик, либреттист, композитор, аранжировщик и др.). Авторское право как раздел законодательства, регулирующий взаимоотношения театра с авторами.

Исключительные права автора на использование произведения. Срок действия авторского права, права наследников.

Передача имущественных прав по авторскому договору. Авторский договор заказа.

Договор автора с театром. Должностные лица театра, несущие ответственность и осуществляющие контроль за исполнением авторских договоров.

Авторский договор госзаказа на создание драматического (музыкального, музыкально-драматического) произведения. Договор госзаказа на создание спектакля.

Произведения как общественное достояние.

2.3. Репертуарные ограничения. Цензура

Деидеологизация искусства в постсоветской России. Освобождение театров от контроля репертуара со стороны государства. Конституционный запрет цензуры.

Запреты в области пропаганды, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством о культуре, возможности и порядок их применения в театральном процессе.

Взаимоотношения театра с государственными (муниципальными) органами в процессе формирования репертуара.

Раздел 3. Количество новых и капитально-возобновляемых постановок

3.1. Количественные характеристики репертуара в репертуарном театре

Количество спектаклей (названий) в текущем репертуаре. Снятие спектаклей с репертуара. Обновление репертуара.

Определение понятий «новая постановка» и «капитально-возобновленная постановка».

Количество новых и капитально-возобновленных постановок как показатель, утверждаемый вышестоящей организацией в советском театре. Негативные последствия административно-распорядительного подхода к планированию количества новых постановок.

Самостоятельность современного российского театра в вопросах планирования количества новых постановок.

3.2. Основные факторы, определяющие количество новых постановок в репертуарном драматическом театре

Ограниченность зрительской аудитории театра. Продолжительность показа спектакля (от премьеры до снятия с репертуара) и ее зависимость от размера зрительской аудитории. Расширение зрительской аудитории театра за счет гастрольно-выездной деятельности.

Количество новых постановок как один из показателей режима деятельности театра. Влияние изменений размеров финансирования театров на динамику режима их деятельности.

Возможности творческого состава и художественно-постановочной части театра, наличие репетиционных площадок, а также потенциал финансирования как факторы ограничения количества новых постановок.

Задачи творческого роста труппы, соотношение работы над новым репертуаром и выступлений в спектаклях текущего репертуара в индивидуальной и коллективной творческой деятельности. Актуализация репертуара – одна из важнейших задач его обновления. Зрительская аудитория театра. Влияние этих факторов на количество новых постановок.

3.3. Количество новых постановок в театрах разных видов

Анализ соответствующих статистических динамических рядов. Относительно широкий диапазон изменений этого показателя для драматических театров. Причины стабильности количества новых постановок в детских и музыкальных театрах.

Временные и материальные ресурсы подготовки новых постановок в театрах разных видов.

Динамика изменений зрительской аудитории театров для детей как фактор, определяющий количество новых постановок.

Раздел 4. Структура процесса подготовки новой постановки в драматическом театре

4.1. Три периода подготовки новой постановки

Временные границы процесса подготовки новой постановки. Подготовительный, репетиционно-производственный, выпускной периоды подготовки новой постановки. Общая характеристика каждого из периодов и условность перехода от одного из них к другому. Универсальность предлагаемой периодизации. Варианты периодизации, учитывающие специфику построения творческо-производственного процесса в театрах разных видов.

Преимущественно индивидуальный характер творчества в подготовительном периоде и коллективный – в последующие периоды. Применение к ним адекватных методов организации.

Соподчинение процессов подготовки новой постановки и проката репертуара на разных этапах работы над спектаклем.

Параллельная работа над двумя новыми постановками.

Учёт реального содержания творческого труда на различных этапах подготовки нового спектакля и индивидуальных характеристик постановщиков спектакля (режиссёров, художников) при разработке годового (сезонного) плана и формировании постановочных бригад.

4.2. Подготовительный период

Выдающиеся советские режиссёры о значении этого периода работы над новым спектаклем.

Постановочная группа и её состав. Заключение договоров с привлеченными членами постановочной группы. Авторские права художника и хореографа.

Распределение ролей. Заключение договоров с привлеченными артистами. Согласование их участия в спектакле с администрацией по месту их основной работы.

Планирование репетиционного процесса, участие в этом режиссера-постановщика, режиссерского управления театра, художественного и административного руководства. Задача рационального использования репетиционных помещений и в первую очередь сценической площадки для репетиций при разработке годового (сезонного) плана новых постановок.

Обязанности членов постановочной группы в подготовительном периоде. Функции художественно-постановочной части в подготовительном периоде. Задача равномерной загрузки производственных мощностей собственных мастерских и рационального

использования финансовых средств для заказа вещественного оформления спектаклей сторонним организациям.

Формирование в подготовительном периоде проекта спектакля и исходных данных для планирования последующих периодов подготовки новой постановки.

4.3. Репетиционно-производственный и выпускной периоды

Структура репетиционной работы. Понятия «репетиционная точка», «репетиционный день». Виды репетиций. Этапы репетиционной работы: досценический и сценический. Зависимость соотношения этих этапов от характеристик драматического произведения, замысла и метода работы режиссёра-постановщика, возможностей театра.

Задачи художественно-постановочной части в репетиционно-производственном периоде. Материальное обеспечение репетиционного процесса. Создание вещественного оформления нового спектакля. Специальные виды репетиций, проводимых художественно-постановочной частью (подгоночные, монтировочные, световые).

Создание музыкального оформления драматического спектакля. Взаимодействие музыкальной и художественно-постановочной частей в процессе изготовления фонограмм к новому спектаклю.

Выпускной период. Прогонные и генеральные репетиции. Взаимодействие всех сценических подразделений в выпускном периоде. Пожарно-техническая комиссия, ее состав и требования, предъявляемые ею по нормам и правилам безопасных условий труда и пожарной безопасности.

Подготовка рекламной продукции к премьере.

Завершение подготовки нового спектакля, порядок включения его в текущий репертуар.

Раздел 5. Структура процесса подготовки новой постановки в музыкальном театре и театре кукол

5.1. Подготовительный период в музыкальном театре

Особенности подготовительного периода в музыкальном театре. Соучастие в творческой разработке оперного спектакля режиссёра, дирижёра, балетмейстера, хормейстера, художника.

Концертмейстер вокала как член постановочной группы, его участие в подготовительном периоде.

Подготовка нотно-текстового материала, необходимого для репетиций.

5.2. Структура репетиционного процесса при постановке оперы, балета

Индивидуальная репетиционная работа, параллельные репетиции отдельных творческих подразделений (солисты оперы, солисты балета, хор, кордебалет, оркестр) с постепенной интеграцией по мере приближения к премьере оперного спектакля.

Взаимодействие дирижера, режиссера, балетмейстера в процессе постановки оперы.

Репетиционные помещения для работы солистов-вокалистов, хора, оркестра. Места проведения мизансценических репетиций.

Последовательность балетных репетиций и места их проведения.

5.3. Структура процесса подготовки спектакля в театре кукол

Специфика структуры и содержания творческого процесса создания спектакля в театре кукол, кукла как важнейший образный и «действующий» вместе с актером элемент спектакля.

Необходимость в куклах и вещественном оформлении спектакля уже на ранних этапах репетиций.

Отнесение «производства» в театре кукол к подготовительному периоду.

Раздел 6. Материальное обеспечение творческого процесса подготовки новой постановки

6.1. Структура художественно-постановочной части театра

Функции художественно-постановочной части. Два основных подразделения художественно-постановочной части: сценические цеха и производственные цеха.

Сценические цеха и их участие в обеспечении репетиционного процесса на разных этапах подготовки спектакля.

Производственные цеха. Возможности разных театров по производству материального оформления спектакля собственными силами.

6.2. Декорации, мебель, костюмы, реквизит к новому спектаклю

Элементы материального оформления спектакля, их принадлежность к определенным сценическим цехам.

Подбор элементов оформления из фондов театра.

Изготовление оформления собственными силами. Взаимодействие производственных цехов театра в процессе изготовления элементов материального оформления.

Заказ на изготовление деталей оформления сторонними организациями.

Аренда (прокат) элементов оформления.

Приобретение готовых вещей, необходимых для новой постановки.

6.3. Сценический свет

Разработка проекта сценического света (предварительной световой партитуры) в период разработки макета. Пробы световых приборов из фондов театра. Приобретение (изготовление) аппаратуры, исходных материалов и др., необходимых для реализации проекта сценического света. Монтировка световых приборов, световые репетиции.

Световая партитура, назначение и структура этого документа.

Ручное и автоматизированное управление сценическим светом.

Взаимодействие режиссера-постановщика, художника-постановщика и художника по свету.

Раздел 7. Музыкальное оформление спектакля в драматическом театре

7.1. Характер использования музыки в драматическом спектакле

Музыкальная часть в драматическом театре, ее функции и состав.

Оригинальная музыка к спектаклю. Авторский договор театра с композитором. Участие композитора в работе над спектаклем как члена постановочной бригады.

Музыкальный руководитель постановки, его функции как члена постановочной бригады.

Подбор музыкального материала. Использование изданных произведений (нотный материал). Подбор в собственной и сторонних фонотеках.

Живое звучание музыки в спектакле или (и) с помощью фонограммы.

Шумовое оформление спектакля.

7.2. Обеспечение репетиционного процесса музыкальной частью

Разучивание вокальных партий с концертмейстером.

Фортепианное сопровождение (или фонограмма) при разучивании и постановке танцевальных номеров.

Создание рабочей фонограммы, необходимой для репетиций.

Заключение договоров с музыкантами, обеспечение возможности проведения музыкальных репетиций.

Музыкальные репетиции музыкантов и труппы на сцене, включение музыкантов в драматическое действие.

Запись качественной (чистой) фонограммы.

Раздел 8. Взаимодействие подразделений театра в процессе подготовки новой постановки

8.1. Продюсер и его роль в современном российском театре

Продюсер в современном театральном деле России как лицо, берущее на себя ответственность за финансирование и организацию выпуска новой постановки.

Театр - юридическое лицо как продюсер театральные проекты – новых постановок.

Исполнительный продюсер как должностное лицо в репертуарном театре России, на которое возлагается ответственность за поиск дополнительных средств на финансирование новой постановки и организацию ее выпуска.

8.2. Режиссерское управление театра, другие подразделения театра и подготовка новых постановок

Режиссерское управление театра. Его состав и функции. Режиссерское управление как подразделение, планирующее и координирующее творческо-производственный процесс в театре. Взаимодействие подразделений театра в процессе подготовки новой постановки.

Функции и степень участия отдельных подразделений театра в процессе подготовки новых постановок. Создание благоприятных условий для творчества – основная задача всех подразделений театра.

Раздел 9. Методы планирования подготовки новых постановок

9.1. Классификация методов

Общая характеристика методов проектного планирования. Методы, применяемые при планировании новых постановок. Эмпирические – научно-обоснованные. Универсальные – специальные, графические. Учет взаимосвязей (зависимостей) между операциями и способы их отражения в плане. Обогащение методов планирования возможностями математического моделирования.

9.2. Эмпирические и научно-обоснованные методы

Метод контрольных сроков. Его простота и универсальность. Различные модификации метода в практике планирования подготовки новых постановок. Использование метода контрольных сроков при решении различных плановых задач. Календарные планы-графики, их широкое распространение в практике планирования в театре. Использование метода как при годовом (сезонном) планировании, так и при выпуске отдельной новой постановки. Ограниченность метода.

Метод линейных диаграмм (ленточные диаграммы, графики Г.-Л. Ганта). Использование этого метода в практике подготовки новых постановок в 1930-е годы во МХАТе. Наглядность линейных диаграмм, повышение уровня достоверности плана при использовании этого метода. Возможность использования метода линейных диаграмм в ходе контроля и регулирования процесса подготовки новых постановок.

Модификации метода линейных диаграмм. Циклограммы. Метод цикла и такта (Б.Н. Кильпио). Жесткая фиксация взаимосвязей между операциями. Возможности использования этого метода при годовом (сезонном) планировании выпуска новых постановок.

9.3. Сетевое планирование – общая характеристика

Система сетевого планирования и управления (СПУ). Границы применения. Общее с другими методами планирования и принципиальные отличия. Возможности использования СПУ в театре. Понятие сетевого моделирования. Простая одноцелевая детерминированная сетевая модель.

Раздел 10. Сетевое планирование и управление подготовкой новой постановки

10.1. Основные элементы, понятия и логика сетевых моделей

Работа. Событие. Фиктивная работа или логическая связь. Ожидание.

Начальное и конечное события работы. Исходное и завершающее события проекта. Зависимые и независимые работы. Типы зависимости. Путь. Полный путь. Формальные ограничения при построении сетевой модели.

Понятие «событие наступило». Соответствие логики модели логике планируемого процесса.

10.2. Порядок построения сетевой модели и правила ее нумерации

Определения исходного и завершающего событий. Перечень работ. Производственная база и ее возможности. Технология процесса. Порядок сбора информации, необходимой для построения сетевой модели.

Частные графики отдельных подразделений, «сшивание» частных графиков, сводный сетевой график.

Основное правило нумерации сетевой модели. Ранг события. Способы нумерации.

10.3. Временные характеристики сетевой модели. Критический путь

Классификация временных характеристик.

Масштабы времени, применяемые в сетевых моделях.

Время выполнения отдельных работ – базовая временная характеристика. Объективные и субъективные трудности определения этого параметра при построении сетевой модели подготовки нового спектакля. Расчетные временные характеристики событий, их значение для анализа сетевой модели.

Критический путь как важнейший идеологический элемент сетевого моделирования. Подкритические пути. Резервы пути. Резервы работ.

10.4. Постановка задачи и способы перепланирования

Директивное время базовая характеристика. Критерии оценки возможности принятия построенной сетевой модели в качестве плана. Постановка задачи перепланирования: общая, специфическая (для подготовки драматического спектакля). Опорный путь (частный график репетиционного процесса) – основа сетевого графика подготовки спектакля в драматическом театре.

Способы перепланирования.

10.5. Привязка сетевой модели к календарю. Сетевой график

Условность понятия «рабочий день» в сетевом графике подготовки спектакля, отличие от нормативного подхода.

Режим работы отдельных подразделений театра. Необходимость сведения режимов к единому по количеству рабочих дней в неделю.

Таблица соответствия «сроков» в рабочих днях и календарных дат.

Ранняя и поздняя даты наступления событий.

10.6. Управление с помощью сетевого графика

Использование сетевых графиков в процессе регулирования и контроля подготовки новой постановки. Варианты фактического наступления события: в раннюю дату, в период между ранней и поздней датой, в позднюю дату. Изменение резервов путей по мере их частичного использования. Остаточные резервы работ. Отслеживание новых критических путей, образующихся при сбоях в выполнении работ. Необходимость перепланирования в случае наступления события после поздней даты.

Поэтапный и регулярный контроль за ходом выполнения работ по подготовке новой постановки. Оперативные совещания на уровне директора (зам. директора).

Опыт применения сетевых методов в российском театре.

Возможности использования современной вычислительной техники для расчёта сетевых моделей.

Раздел 11. Обновление репертуара в концертных организациях и в цирке

11.1. Планирование работ по обновлению репертуара в концертных организациях

Обновление репертуара в концертных организациях и коллективах разных видов (филармониях, концертных объединениях, самостоятельных концертных коллективах и др.). Виды концертов.

Показатели обновления концертных программ в производственно-финансовых планах концертных организаций.

Противоречия между творческими потенциями исполнителей к обновлению программ и номеров и коммерческой деятельностью концертной организации.

Планирование и организация репетиционной работы.

11.2. Подготовка новых цирковых номеров, программ и аттракционов

Централизация подготовки новых номеров, программ и аттракционов в системе «Росцирк».

Годовое текущее планирование обновления номеров. Художественно-постановочный план. Определение сроков подготовки номеров, постановочной группы, количества исполнителей, их персональный состав, ассигнований на каждый номер.

Дирекция по подготовке новых программ, аттракционов и номеров, её структура. Взаимосвязь дирекции с цирками.

Постановочные цирки. Их функции в обновлении номеров и программ.

Создание новых групповых и сольных номеров в государственном училище циркового и эстрадного искусства. Взаимодействие училища и Дирекции по подготовке программ.

Порядок включения новых номеров, программ и аттракционов в эксплуатацию.

12. Заключение

Перспективы развития принципов организации и планирования подготовки новых постановок.

Развитие сети театров различных организационных и организационно-правовых форм, изменения в управлении театральным, концертным и цирковым делом, влияние этих процессов на режимы деятельности стационарных репертуарных театров и подготовку новых постановок.

3. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения								
	Очное обучение			Очно-заочное обучение			Заочное обучение		
	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа
Раздел 1. Предмет и задачи курса. Место подготовки новых постановок в творческо-производственном процессе	6	-	11	4	-	14	-	0,5	17
1.1. Введение	2	-		1	-				
1.2. Специфика планирования творческо-производственного процесса в театре	2	-		2	-				
1.3. Основные задачи планирования подготовки новых постановок	2	-		1	-				
Раздел 2. Планирование репертуара	4	2	11	4	1	14	1	1	17
2.1. Критерии и ограничения, определяющие выбор произведений для постановки в	1	1		2	0,5				

репертуарном театре									
2.2. Авторы произведений, используемых театром. Виды авторских договоров	1	1		1	0,5				
2.3. Репертуарные ограничения. Цензура.	2			1	-				
Раздел 3. Количество новых и капитально-возобновляемых постановок	4	2	11	2	1	14	1	0,5	17
3.1. Количественные характеристики репертуара в репертуарном театре	2	-		0,5	-				
3.2. Основные факторы, определяющие количество новых постановок	1	1		1	0,5				
3.3. Количество новых постановок в театрах разных видов	1	1		0,5	0,5				
Раздел 4. Структура процесса подготовки новой постановки в драматическом театре	4	4	11	2	3	14	1	1	17
4.1. Три периода подготовки новой постановки	1	1		0,5	0,5				
4.2. Подготовительный период	2	2		1	2				
4.3. Репетиционно-производственный и выпускной периоды	1	1		0,5	0,5				
Раздел 5. Структура процесса подготовки новой постановки в музыкальном театре и театре кукол	3	3	11	2	2	14	1	1	17
5.1. Подготовительный период в музыкальном театре	1	1		1	1				
5.2. Структура репетиционного процесса подготовки оперы, балета.	1	1		0,5	0,5				
5.3. Структура подготовки спектакля в театре кукол.	1	1		0,5	0,5				
Раздел 6. Материальное обеспечение творческого процесса подготовки новой постановки	4	4	11	2	2	14	1	1	17
6.1. Структура художественно-постановочной части театра	2	2		1	1				
6.2. Декорации, мебель, костюмы, реквизит к новому спектаклю	1	1		0,5	0,5				
6.3. Сценический свет	1	1		0,5	0,5				
Раздел 7. Музыкальное оформление спектакля в драматическом театре	2	1	7	1	1	9	-	1	12
7.1. Характер использования музыки в драматическом спектакле	2	-		1					
7.2. Обеспечение репетиционного процесса музыкальной частью	-	1			1				
Раздел 8. Взаимодействие подразделений театра в процессе подготовки новой постановки	2	2	7	1	1	9	-	1	12
8.1. Продюсер и его роль в современном российском репертуарном театре	1	1		0,5	0,5				
8.2. Режиссерское управление и подготовка новых постановок	1	1		0,5	0,5				

Раздел 9. Методы планирования подготовки новых постановок	4	2	7	2	1	9	1	1	12
9.1. Классификация методов	1	-		0,5					
9.2. Эмпирические и научно-обоснованные методы планирования	2	2		1	1				
9.3. Сетевое планирование – общая характеристика	1	-		0,5					
Раздел 10. Сетевое планирование и управление подготовкой новых постановок	12	19	22	10	9	32	1	4	34
10.1. Основные элементы и логика сетевых моделей	2	4		2	2				
10.2. Правила построения сетевой модели и ее нумерации	2	4		2	2				
10.3. Временные характеристики сетевой модели. Критический путь	2	4		2	2				
10.4. Постановка задачи и способы перепланирования	2	4		1	2				
10.5. Привязка сетевой модели к календарю. Сетевой график	2	2		0,5	0,5				
10.6. Управление выпуском спектакля с помощью сетевого графика	2	1		0,5	0,5				
Раздел 11. Обновление репертуара в концертных организациях и в цирке	4	2	7	1	1	9	1	1	12
11.1. Планирование работ по обновлению репертуара в концертных организациях	2	1		0,5	0,5				
11.2. Подготовка новых цирковых номеров, программ и аттракционов	2	1		0,5	0,5				
Раздел 12. Заключение	2	-	4	1	-	6	-	1	6
	51	41	120	32	22	158	8	14	190
Всего:	92			54			22		
<i>Консультации:</i>	4			4			4		
ИТОГО:	216			216			216		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрены контрольная и курсовая работы: контрольная работа (VI семестр): «Блок-схема подготовительного периода выпуска спектакля», курсовая работа (VII семестр): «Разработка сетевого графика подготовки спектакля в драматическом театре».

Преподаватель может уточнить тему курсовой работы в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

Каждый студент должен получить индивидуальное задание (исходные данные) на выполнение курсовой работы. Задания к выполнению контрольных и курсовых работ и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к зачету:

1. Определение планирования.
2. Виды планирования.
3. Специфика планирования творческо-производственного процесса в театре.
4. Основные задачи планирования подготовки новых постановок.

Планирование репертуара

5. Произведения для сценических постановок (источники); авторы произведений, используемых театром.
6. Организационно-правовые отношения с авторами; виды авторских договоров.
7. Порядок утверждения репертуара; цензура. репертуарные ограничения.
8. Критерии и ограничения, определяющие выбор произведений.

Количество новых постановок

9. Текущий репертуар и новые постановки, причины снятия спектаклей (названий) с текущего репертуара.
10. Факторы, определяющие количество новых постановок:
 - 10-1 драматический театр;
 - 10-2 ТЮЗ;
 - 10-3 театр оперы и балета.
11. Порядок утверждения данного показателя в плане работы театра.

Структура процесса подготовки новой постановки

12. Границы процесса.
13. Постановочная группа (бригада), ее состав.
14. Три периода подготовки новой постановки (отличительные признаки).

Подготовительный период

15. Необходимость подготовительного периода. Метод работы режиссера и цели подготовительного периода.
16. Режиссер-постановщик, его задачи в подготовительном периоде.
17. Помощник режиссера, его задачи в подготовительном периоде.
18. - художник-постановщик.
19. Материальное оформление спектакля (виды и источники).
20. Принятие решения о материальном оформлении (приемка макета).
21. Подготовка технической и экономической документация.
22. Принятие решения о музыкальном оформлении.

Вопросы к экзамену:

Этапы репетиционного процесса в драматическом театре

23. Виды репетиций и место их проведения.
24. Обеспечение репетиционного процесса музыкальной частью.

Методы планирования подготовки новых постановок

25. Классификация методов.
26. Метод контрольных сроков.
27. Метод линейных диаграмм ("графический").

Сетевое планирование и управление (СПУ)

28. Методы СПУ, общая характеристика, область применения.
29. Основные элементы сетевых моделей. Формальные ограничения.
30. Логика сетевой модели.

31. Порядок построения сетевой модели.
32. Нумерация сетевой модели.
33. Система временных характеристик в СПУ.
34. Ожидаемое время выполнения работ.
35. Ранние сроки наступления событий.
36. Поздние сроки наступления событий, резервы событий.
37. Критический путь, критическое время.
38. Резерв пути. Полный и частный резервы работы.
39. Директивное время. Постановка задачи перепланирования.
40. Методы перепланирования.
41. Привязка сетевого графика к календарю.
42. Опорный путь сетевого графика подготовки драматического спектакля.

***Задачи подразделений драматического театра
в процессе подготовки новой постановки***

43. Структура художественно-постановочной части и ее взаимосвязь с другими подразделениями в процессе подготовки новой постановки.
44. Работы художественно-постановочной части, предшествующие этапу изготовления вещественного оформления.
45. Обеспечение репетиционного процесса художественно-постановочной частью.
46. Работы по светооформлению спектакля.
47. Работы по изготовлению декораций, костюмов и бутафории к новому спектаклю.
48. Возможные варианты музыкального оформления драматического спектакля.
49. Работы музыкальной части.

Информационное обеспечение подготовки спектакля

50. Порядок сбора информации, необходимой для построения сетевого графика подготовки драматического спектакля.
51. Монтажная карта - как основа для разработки плана вещественного оформления спектакля.
52. Репетиционный план - как основа графика подготовки спектакля.
53. Формы перечней работ постановочной и музыкальной частей.
54. Управление выпуском спектакля с помощью сетевого графика.

***Специфика планирования выпуска новых постановок
в театрах разных видов и других организациях исполнительских искусств***

55. Специфика планирования работы над новыми постановками в музыкальном театре.
56. Структура репетиционной работы при подготовке оперы, балета.
57. Календарное планирование выпуска спектаклей в театре оперы и балета.
58. Специфика планирования работы над новыми постановками в театре кукол.
59. Специфика планирования творческо-производственного процесса в концертных организациях.
60. Специфика планирования творческо-производственного процесса в цирке.

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

Основная литература:

1. Базанов, В.В. Техника и технология сцены. – М.: Импульс-свет, 2005. – 391 с.
2. Орлов, Ю., Сундстрем, Л.Г. Сетевое планирование в театре (планирование работы над новой постановкой): Учебное пособие. – Л.: Искусство, 1972. – 62 с.

3. Сундстрем, Л.Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок): Учебное пособие. – Л.: ЛГИТМиК, 1984. – 73 с.

Дополнительная литература:

1. Базанов, В.В. Работа над новой постановкой (технология оформления спектакля): Учебное пособие. – СПб: СПбГАТИ, 1997. – 234 с.
2. Бардиан, Ф.Г. Организация и планирование циркового производства: Учебное пособие для студентов отделений режиссеров цирка. – М.: ГИТИС, 1981. – 89 с.
3. Кильпио, Б.Н. Планирование работы над новыми постановками // Экономика и организация театра. Вып.2. – Л.: Искусство, 1973. – С. 36-51.
4. Коган, Ю.О. Календарное планирование выпуска спектаклей в театре оперы и балета // Экономика и организация театра. Вып.2. – Л.: Искусство, 1973. — С. 63-74.
5. Коган, Ю.О. Организация работы производственных цехов постановочной части театра. Линейные диаграммы // Сценическая техника и технология. Вып. 1. — 1978. — С. 36-40.
6. Орлов, Ю.М. Планирование репетиционной работы в драматическом театре // Театр и зритель. — М.: Искусство, 1973. — С. 240-253.
7. Орлов, Ю.М. Подготовка нового спектакля // Сценическая техника и технология. Вып. 2 — 1974.
8. Орлов, Ю.М. Опыт применения сетевого планирования при изготовлении художественного оформления новой постановки // Сценическая техника и технология. — Вып. 2. — 1975.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 02.03.2016).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 02.03.2016).
3. Официальный сайт журнала «Сцена». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.the-stage.ru> (дата обращения: 02.03.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Планирование и организация подготовки новых постановок» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников нормативных материалов.

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

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

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

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.

3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКАТА РЕПЕРТУАРА»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Давыденко Евгения Игоревна, ст. преподаватель

Рецензент:
Сундстрем Лев Геннадьевич, канд. искусствоведения, профессор

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
01.07.2016, протокол № 9

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
01.07.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/25

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Планирование и организация проката репертуара
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

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

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

готовностью к творческому взаимодействию с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) на всех этапах разработки концепции, подготовки и реализации проекта (ПСК-5.2);

владение знаниями сценической техники, технологии подготовки новых постановок (концертных программ), а также способами проката репертуара (ПСК-5.3);

способностью объединять и направлять творческо-производственную деятельность постановочной группы, артистов, менеджеров и технических исполнителей, как на этапе подготовки проекта, так и в процессе проката репертуара, решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса (ПСК-5.5);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Студент, освоивший курс «Планирование и организация проката репертуара», должен:

знать основы трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах (*в кооперации с курсом «Право»*);

- знать экономико-математические методы, используемые при продюсировании (в кооперации с курсом «Экономико-математические методы планирования и управления»);
- знать функции продюсера в процессе создания и проката театральной постановки, концертной программы (в кооперации с курсом «Планирование и организация подготовки новых постановок»);
- знать методы планирования подготовки новых постановок, проката репертуара, производственно-финансовой деятельности организации исполнительских искусств (в кооперации с курсами «Планирование и организация подготовки новых постановок» и «Производственно-финансовое планирование в организациях исполнительских искусств»);
- уметь соучаствовать с постановщиками в разработке концепции театрального или музыкального проекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации; творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации проекта (в кооперации с курсами «Анализ пьесы и спектакля», «Основы режиссуры и актерского мастерства»);
- уметь анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса (в кооперации с курсами «Анализ творческой и производственно-финансовой деятельности организаций исполнительских искусств» и «Планирование и организация подготовки новых постановок»);
- уметь определять оценку постановочной сложности проекта и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска (в кооперации с курсом «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности»);
- уметь осуществлять управление по одному или нескольким направлениям деятельности организации исполнительских искусств (проекта);
- уметь при исполнении обязанностей руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом);
- владеть методами планирования и управления творческо-производственным процессом (в кооперации с курсом «Планирование и организация подготовки новых постановок»);
- владеть культурой мышления (в кооперации со всеми дисциплинами, предусмотренными учебным планом).

3. Цель курса

Цель курса – максимальное освоение будущим продюсером современных представлений о структуре творческо-производственного процесса в театре и других организациях исполнительских искусств, принципах организации и планирования этого процесса.

4. Задачи курса

В ходе изучения данного курса, студенты должны познать закономерности творческо-производственного процесса, принципы и методы планирования и организации проката репертуара в организациях исполнительских искусств, приобрести основополагающие навыки разработки планов проката репертуара и их реализации, опираясь на обоснованные современной наукой методы.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение курса «Планирование и организация проката репертуара» в рамках комплексной дисциплины «Планирование и организация творческо-производственного процесса в организации исполнительских искусств» является неотъемлемой частью профессионально специализированной подготовки продюсера.

В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов «Введение в специальность», «Экономико-математические методы планирования и управления», «Экономика культуры», «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	6 семестр: 4 x 14 нед. = 56 часов.	2	50	3 / 108	Зачет Контрольная работа
	7 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	74	3 / 108	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 88 час.	4	124	6 / 216	
Очно-заочная	6 семестр: 2 x 11 нед. = 22 часа.	2	84	3 / 108	Зачет Контрольная работа
	7 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	74	3 / 108	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 54 час.	4	158	6 / 216	
Заочная	5 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	-
	6 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	7 семестр: 8 часов.	2	98	3 / 108	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 22 час.	4	190	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

Раздел 1. Предмет и задачи курса. Планирование проката и эксплуатация репертуара в творческо-производственном процессе

Раздел 2. Планирование проката репертуара в театре

Раздел 3. Театральная реклама

Раздел 4. Актуализация потенциальной аудитории театра

Раздел 5. Организация билетного хозяйства

Раздел 6. Планирование и организация концертной деятельности. Создание и эксплуатация цирковых программ

2. Темы дисциплины и их содержание

Раздел 1. Предмет и задачи курса. Планирование проката и эксплуатация репертуара в творческо-производственном процессе

Тема 1.1. Введение

Структура курса. Цели и задачи театра в процессе планирования и организации проката репертуара. История вопроса. Свобода планирования и границы этой свободы сегодня. Репертуар как результат творческой деятельности театра, как осмысление театром действительности, как её факт и как попытка воздействия на действительность. Репертуарная афиша - совокупность социально-культурных ценностей, созданных

театром. Цельность этой совокупности как равноправие каждого её элемента в сфере проката.

Тема 1.2. Зрительский спрос и театральное предложение.

Социально-культурные и внутритеатральные факторы, влияющие на прокатную предрасположенность спектаклей.

Репертуар как процесс. Закономерности движения социально-культурных ценностей репертуара. *Репертуарная афиша* и афиша *прокатная*. *Творческая маска* и творческое *лицо* театра. **Лидеры** проката, «увеличительное стекло» проката. Лидеры проката и социально-культурная миссия театра. Совокупность социально-культурных и внутритеатральных свойств, характеристик спектакля как основа его прокатной предрасположенности. Качественные и количественные параметры жизни спектакля в прокате. Модели прокатной жизни.

Тема 1.3. Вариативное структурирование репертуара.

Драматургическая, тематическая, жанровая структуры репертуара. Структурирование репертуарной афиши по признакам – социальной, возрастной адресности спектаклей, адресованности различным по уровню подготовленности слоям театральной аудитории. Структурирование репертуара по признаку качества спектаклей его составляющих. *Кассовость* спектаклей. Место проведения спектаклей. Время проведения спектаклей.

Характеристики спектакля *внутритеатрального* свойства.

Качественно-количественная *населенность* спектакля творческими исполнителями. Проблема актерской *занятости* в текущем репертуаре. Вопросы актерской *перегрузки*. Прокат текущего репертуара и репетиционный процесс.

Художественно-декорационное решение спектакля, его материально-техническое воплощение. Занятость работников технических цехов театра в установке, проведении и разборке спектакля. Трудоемкость спектакля. Специфика деятельности технических цехов театра по обеспечению проката репертуара. Организация труда работников технических цехов.

Тема 1.4. Социологические и маркетинговые исследования в театральном деле.

Маркетинг для театра. Социологическое изучение аудитории. Анализ спроса. Изучение совокупного театрального предложения. Оценка потребительских достоинств собственного репертуара. Сегментация театрального рынка.

Основные, общие, устойчивые характеристики театральной аудитории как предпосылка формирования языка рекламного обращения к ней. Характеристики конкретной публики конкретного театра, в свете его социально-культурной миссии. Социально-культурные ценности репертуара и потребности аудитории. Прокат репертуара как форма согласованного развития публики и театра. Изучение публики силами театра. Анализ репертуара в свете его социально-культурных ценностей. Гибкая ценовая политика как инструмент оптимизации отношений театра с аудиторией.

Раздел 2. Планирование проката репертуара в театре

Тема 2.1. Методы расчета режима эксплуатационной деятельности.

Режим эксплуатационной деятельности театра как основа планирования проката репертуара. История вопроса. *Выбор* режима эксплуатационной деятельности в театрах с относительно избыточной зрительской аудиторией. Критерии выбора.

Расчет режима эксплуатации репертуара для театров в городах с недостаточным объемом аудитории. Численность населения города, и коммерческая вместимость театрального зала как основа расчета режима эксплуатации репертуара на стационаре. Значимость социально - культурных традиций региона, социальной структуры его населения.

Необходимость и возможности усиления режима прокатной деятельности. Спектакли для детей. Выездные, параллельные со стационаром спектакли - в черте города и за его пределами. Гастрольные спектакли. Годовой объем прокатной деятельности как предпосылка расчета средней частоты представления одного названия из репертуара театра – в год, в месяц.

Тема 2.2. Принципы и методы планирования проката.

Идеальный принцип равномерности проката всего достояния репертуарной афиши. Использование частотного метода планирования при попытках реализации этого принципа. Расчет средней частоты представления одного названия из репертуарной афиши в год, в месяц. Социально-культурная миссия театра и принцип *равномерности проката*. Преимущества и границы соблюдения такого принципа.

Принцип *приоритетности* в прокате *программной* части репертуара. Определение, установление индивидуальных частотных характеристик для программных спектаклей. Программная и остальная части репертуара в свете социально-культурной миссии театра. Достоинства и недостатки принципа приоритетности.

Принцип планирования проката репертуара с *ориентацией* театра на зрительский *спрос*. Социально-культурная миссия театра в свете такого принципа планирования.

Частотный метод планирования проката репертуара. Режим эксплуатационной деятельности и длина репертуарной афиши как основа для расчета средней частоты представления отдельного названия.

Точечный метод планирования проката репертуара. Понятие *точки*. Спектакли для детей. Спектакли, приуроченные к определенным датам или событиям. Премьерные спектакли. Традиционные выездные спектакли, малые гастроли.

Календарный план проката репертуара как результат сочетания методов планирования в свете используемого принципа эксплуатации репертуара.

Сроки планирования проката репертуара. Планирование долгосрочное, квартальное, оперативное. Оптимальные сроки планирования. Ответственный за планирование проката репертуара. Согласование плана проката, утверждение плана. Варианты тиражирования календарного плана проката для внутритеатрального использования.

Тема 2.3. Подразделения театра, участвующие в прокате репертуара, и их функции.

Взаимодействие администрации и художественно-постановочной части театра в процессе планирования и эксплуатации проката репертуара. Трудоемкость спектаклей, организация труда технических исполнителей, их занятость в эксплуатационном и репетиционном процессах как необходимость согласования календарного плана проката.

Взаимодействие администрации и режиссерского управления театра при планировании проката репертуара. Занятость и загруженность творческого состава в репертуаре театра и репетиционном процессе. Предоставление артистических сил «на сторону», использование сторонних исполнителей.

Тема 2.4. Специфика планирования проката в театрах разных видов.

Театры оперы и балета. Специфика занятости творческих исполнителей. Особенности труда дирижера. Материальное воплощение художественного решения оперных и балетных спектаклей.

Театры музыкальной комедии. Специфика материального воплощения музыкальных спектаклей.

Театры юных зрителей. Режим деятельности. Адресность спектаклей.

Театры кукол. Специфика труда творческих исполнителей. Особенности материального воплощения художественного решения спектакля. Режим деятельности. Адресность спектаклей.

Раздел 3. Театральная реклама

Тема 3.1. Специфика рекламного пространства России.

Рекламное пространство как совокупность самой рекламы, специалистов по ее изготовлению и продвижению, рекламодателей и потребителей рекламы. Реклама как часть культуры общества, как наука, как искусство, как род деятельности. Специфика Российского рекламного пространства. Парадоксы театральной рекламы.

Тема 3.2. Научные основы рекламной деятельности.

Теория рекламного дела. Классификация рекламы – виды и формы рекламных обращений, каналы реализации рекламы, направления рекламной деятельности. Цель и задачи рекламной деятельности. Функции рекламы. Социальность рекламы. Понятие жанра в рекламе. Восприятие рекламы. Основные принципы рекламной деятельности. Комплексность рекламных усилий. Рекламная кампания. Расходы на рекламу.

Тема 3.3. Виды и формы театральной рекламы.

Театральная реклама на классификационной *рекламной сетке*.

Формы и методы рекламной деятельности в театре. Достоинства и границы использования этих форм и методов. Оптимизация рекламных усилий. Вопросы финансирования рекламной деятельности в театре. Пропаганда театрального искусства.

Тема 3.4. Организация театральной рекламы.

Заказ на изготовление рекламной продукции в типографии. Способы печати. Качество бумаги. Форматы. Сигнальный экземпляр. Получение тиража. Размещение печатной рекламы. Цех расклейки рекламы. Адресная доставка. Размещение мелкоформатной рекламной продукции. Организация наружной рекламы вокруг театра. Щиты, стенды, витрины. Реклама в интерьере театра – возможности, традиции и границы использования. Организация фоторекламы. Организация радиорекламы. Реклама театра на телевидении. Организация театральной рекламы в прессе. Организация театральной рекламы в сети Интернет. Реклама и издательская деятельность театра.

Раздел 4. Актуализация потенциальной аудитории театра

Тема 4.1. Работа театра по сохранению и расширению зрительской аудитории.

Формы и методы работы театра со зрителем в прошлом и настоящем в свете реформаций театрального дела последнего периода. Оказание театром сопутствующих услуг населению как способ привлечения зрителей. Ассортимент и границы подобных услуг. Организационный, экономический и рекламный аспекты этой деятельности.

Тема 4.2. Организация зала.

Организационные и творческие особенности проведения целевых спектаклей.

Проблемы *формирования зала* в театрах для детей. Организация *смешанного зала*. Подросток и театр. Репертуарные проблемы. Организационные проблемы Спектакли для детей в театрах для взрослых. Ребенок на спектакле для взрослых в вечернее время.

Тема 4.3. Проведение спектакля

Права, обязанности и мера ответственности администратора во время дежурства на спектакле. Организация деятельности административных служб. Зрительская часть. Закулисная часть. Прием зрителей. Начало спектакля. Завершение дежурства. Основные принципы работы администратора со зрителями во время дежурства на спектакле. Форс-мажорные ситуации во время проведения спектакля и модели поведения администратора.

Раздел 5. Организация билетного хозяйства

Тема 5.1. Каналы реализации театральных билетов.

Касса театра. Обустройство помещения кассы. Оформление кассового вестибюля. Деловые и личностные качества театрального кассира. Организация и формы оплаты труда театрального кассира.

Институт уполномоченных по реализации театральных билетов. История вопроса. Институт уполномоченных сегодня. Централизованная продажа театральных билетов в

крупных городах и театральные уполномоченные. Деловые и личностные качества уполномоченного. Принципы организации и оплаты труда уполномоченных по реализации билетов. Районирование. Распределение и закрепление предприятий города за уполномоченными. Контрольные функции *фиксированной вырезки* билетов. Процентное вознаграждение труда уполномоченных как механизм его стимулирования. Бригадная форма организации и оплаты труда уполномоченных по реализации театральных билетов. Организационные и нравственно-психологические аспекты создания бригады.

Централизованная продажа театральных билетов.

История вопроса. Организационная структура и принципы деятельности Дирекции театрально-концертных и спортивно зрелищных касс в Санкт-Петербурге. Договор о сотрудничестве. Природа конфликтности взаимоотношений ДТКиСЗК и театров города. Формальные и неофициальные административные усилия по продвижению билетов сквозь каналы ДТКиСЗК. Другие агентства по продаже театральных билетов.

Тема 5.2. Методы и формы продаж билетов.

Предварительная продажа театральных билетов. Работа билетного стола по удовлетворению предварительных заявок на билеты. Реализация билетов на *целевые* спектакли. *Выездная* театральная касса. *Разъездная* театральная касса. *Адресная* продажа театральных билетов. Заказы билетов по телефону. Компьютеризация продаж театральных билетов. Продажа билетов через «Интернет». Роль «волонтеров» в реализации театральных билетов. Абонементная система реализации билетов – как особый вид предварительных продаж. Преимущества и возможности использования абонементной системы в различных организациях исполнительских искусств.

Раздел 6. Планирование и организация концертной деятельности. Создание и эксплуатация цирковых программ

Тема 6.1. Концертная деятельность.

Виды концертных организаций. Объем концертной аудитории. Объемы концертной деятельности. Филармоническая и эстрадная стороны концертной работы. Специфика планирования концертной деятельности. Собственные исполнительские силы. Сторонние исполнительские силы. Концертное обслуживание населения собственной территории – своими и сторонними исполнителями. Работа собственных исполнительских сил на «чужих» территориях. Принципы взаимных расчетов между концертными организациями.

Тема 6.2. Работа цирка – история и современное состояние.

Создание и эксплуатация цирковых программ. Возникновение и развитие цирка. Трюк, номер, «гвоздь программы», аттракцион, программа. Аудитория цирка. Специфика труда цирковых артистов. Объединение циркового дела в России. От «Союзгосцирка» к «Росцирку». Творческие и организационные проблемы современного цирка.

Тема 6.3. Планирование и проведение гастролей театра. Виды договоров на проведение спектаклей.

Декларируемые и истинные причины гастрольной деятельности. Гастроли как фактор воздействия на творческий уровень спектаклей и улучшения нравственно-психологической атмосферы в театре. Значимость гастролей в жизни театра. Длительность гастролей. Виды гастролей в зависимости от финансовых отношений театра с принимающей стороной. Гастроли «на кассу», «по гарантии», «на паритетных началах». Гастрольные договора. Варианты гастрольных маршрутов.

Планирование гастролей театра. Оптимальные сроки планирования. Сбор информации, необходимой для планирования гастролей. Местный репертуар за два предыдущих года и на год вперед. Социально-демографическая структура населения, культурные традиции города. Площадки города и региона гастролей. Техническая оснащенность сцены, обустройство закулисной части. Уровень арендной платы. Городские власти. Гостиницы. Городской транспорт. Медицинское обслуживание. Общественное питание. Качество местной рекламы.

Предварительная смета гастролей. Гастрольный репертуар. Минимизация числа участников гастролей. Режим гастрольной деятельности. Расчет расходов, обусловленных режимом гастролей. Доходная часть сметы.

Подготовка гастролей. Актерские вводы в гастрольный репертуар, обусловленные минимизацией числа участников гастролей. Организация труда и оплаты работников театра на гастрольный период. Варианты совмещения профессий.

Материальное оформление гастрольного репертуара – выбраковка, ремонт, реставрация, адаптация декораций к условиям гастрольных сценических площадок. Обязательное и дополнительное имущество цехов. Деятельность службы снабжения и руководителей технических цехов театра по обеспечению проведения гастролей. Отправка, прием и размещение участников гастролей. Организация труда и быта работников театра в период гастролей. Специфика организации проката репертуара на гастролях.

Открытие гастролей как праздничный завершающий этап рекламной кампании. Закрытие гастролей как специально подготовленная процедура прощания театра с городом. Завершение гастролей. Окончательные расчеты театра с партнерами по гастролям. Снятие наружной рекламы.

Тема 6.4. Заключение

Современные репертуарные тенденции. Перспективы и границы современной эксплуатационной практики. Планирование и проведение гастролей театра. Виды договоров на проведение спектаклей.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1. Предмет и задачи курса. Планирование проката и эксплуатация репертуара в творческо-производственном процессе	6	26,5	-	26	3	16	-	32	2	2	-	38
Тема 1.1 Введение	1	-	-		0,5	-	-					
Тема 1.2. Зрительский спрос и театральное предложение	2	-	-		1	-	-					
Тема 1.3. Вариативное структурирование репертуара	1	-	-		0,5	-	-					
Тема 1.4. Социологические и маркетинговые исследования в театральном деле	2	26,5	-		1	16	-					
Раздел 2. Планирование проката репертуара в театре	6	26,5	-	26	3	16	-	32	2	2	-	38
Тема 2.1. Методы расчета режима эксплуатационной деятельности	2	-	-		1	-	-					
Тема 2.2. Принципы и методы планирования проката	1	-	-		0,5	-	-					
Тема 2.3. Подразделения театра, участвующие в прокате репертуара, и их функции	2	-	-		1	-	-					
Тема 2.4. Специфика планирования проката в	1	26,5	-		0,5	16	-					

театрах разных видов												
Раздел 3. Театральная реклама	6	-	-	24	3	-	-	32	1	2	-	38
Тема 3.1. Специфика рекламного пространства России	2	-	-		1	-	-					
Тема 3.2. Научные основы рекламной деятельности	2	-	-		1	-	-					
Тема 3.3. Виды и формы театральной рекламы.	1	-	-		0,5	-	-					
Тема 3.4. Организация театральной рекламы	1	-	-		0,5	-	-					
Раздел 4. Актуализация потенциальной аудитории театра	6	-	-	18	4	-	-	24	1	2	-	30
Тема 4.1. Работа театра по сохранению и расширению зрительской аудитории	2	-	-		2	-	-					
Тема 4.2. Организация зала	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.3. Проведение спектакля	2	-	-		2	-	-					
Раздел 5. Организация билетного хозяйства	3	-	-	12	3	-	-	14	1	2	-	16
Тема 5.1. Каналы реализации театральных билетов	2	-	-		2	-	-					
5.2. Методы и формы продаж билетов	1	-	-		1	-	-					
Раздел 6. Планирование и организация концертной деятельности. Создание и эксплуатация цирковых программ	6	-	-	18	3	-	-	24	1	4	-	30
Тема 6.1. Концертная деятельность	2	-	-		1	-	-					
Тема 6.2. Работа цирка – история и современное состояние	2	-	-		1	-	-					
Тема 6.3. Планирование и проведение гастролей театра. Виды договоров на проведение спектаклей	2	-	-		1	-	-					
6.4. Заключение	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Всего	35	53	-	124	22	32	-	158	8	14	-	190
Консультации		88		-		54		-		22		-
ВСЕГО		216				216				216		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрены контрольная и курсовая работы. Контрольная работа выполняется студентами всех форм обучения в VI семестре и представляет собой реферат на тему одного из вопросов, предназначенных к зачету.

Курсовая работа выполняется студентами всех форм обучения в VII семестре с целью закрепления полученных знаний по предмету «Планирование и организация проката репертуара», развития навыков работы с литературой, а также выработки подхода к решению некоторых теоретических и практических вопросов планирования и организации проката репертуара с учетом использования опыта работы или прохождения практик в организациях исполнительских искусств.

Темы контрольных и курсовых работ и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание на контрольную или курсовую работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка сообщений по обзору публикаций по темам курса для выступлений на семинарах.

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

Вопросы к зачету:

1. Цели и задачи театра в процессе планирования и организации проката репертуара. История вопроса.
2. Особенности зрительского восприятия театрального спектакля.
3. Характеристики спектакля внутритеатрального свойства.
4. Вариативное структурирование репертуара.
5. Режим эксплуатационной деятельности театра как основа планирования проката репертуара.
6. Специфика планирования и организации проката репертуара в театрах оперы и балета.
7. Специфика планирования и организации проката репертуара в театрах музыкальной комедии.
8. Специфика планирования и организации проката репертуара в театрах юных зрителей.
9. Специфика планирования и организации проката репертуара в театрах кукол.
10. Взаимодействие структурных подразделений театра в процессе планирования и организации проката репертуара.
11. Влияние «внутритеатральных» факторов на прокатную жизнь спектакля.
12. Деятельность администратора по сбору предварительной информации для проведения спектакля в театре.
13. Лидеры проката и социально-культурная миссия театра.
14. Использование маркетинговых технологий в планировании и организации проката репертуара
15. Организация зрительного зала.

Вопросы к экзамену:

1. Принципы и методы планирования проката репертуара в театре.
2. Проведение спектакля.
3. Работа театра по сохранению и расширению зрительской аудитории.
4. ДТКиСЗК и театр: история и проблемы взаимоотношений.
5. Абонементная система реализации билетов в ОИИ.
6. Каналы реализации театральных билетов
7. Компьютерные технологии и билетное хозяйство театра.
8. Рекламные стратегии и реализация билетов на гастролях.
9. Социально – культурные факторы, влияющие на прокатную жизнь спектакля.
10. Институт уполномоченных по реализации театральных билетов. Перспективы и границы функционирования.

11. Издательская деятельность театра.
12. Метаморфозы репертуара в прокатной сфере.
13. Модели прокатной жизни спектакля.
14. Организация театральной рекламы.
15. Планирование деятельности концертных организаций.
16. Подготовка и прокат цирковых программ.
17. Принципы и методы планирования проката репертуара в театре.
18. Обязанности администратора – дежурного по спектаклю.
19. Работа театра со зрителем – вчера, сегодня, завтра.
20. Основы рекламной деятельности в театре. Виды и формы театральной рекламы.
21. Реформы театрального дела и возможности расширения театром своей аудитории.
22. Социально-культурная миссия театра и прокатная сфера.
23. Планирование деятельности в концертных организациях.
24. Подготовка и прокат цирковых программ.
25. Специфика планирования и организации проката репертуара в театре оперы и балета.
26. Влияние социальных и внутритеатральных факторов на прокатную жизнь спектакля.

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

Основная литература:

1. Володина, Т.Е. Отдельные вопросы по ведению билетного хозяйства в театрах и концертных организациях // Справочник руководителя учреждения культуры. – М. – 2003. – № 6. – С. 43-54.
2. Кудрявцев, Б.Н. Планирование и организация проката репертуара в театре: Лекции. – СПб: СПбГАТИ, 2013. – 26 с.
3. Кудрявцев, Б.Н. Время рекламы: Рекламное пространство // Культурная политика и культурный менеджмент: Коллективная монография / Санкт-Петербургская гос. акад. театр. искусства; [науч. ред. Н. К. Ваганова. – СПб: Экстрапринт, 2003. – С. 96-106.
4. Кудрявцев, Б.Н. Театр как социальный институт // Введение в театроведение: Учебное пособие / Сост. и отв. ред. Ю. М. Барбой. – СПб: СПбГАТИ, 2011.
5. Кудрявцев, Б.Н. Прокат репертуара в театре <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/6569>.
6. Кудрявцев, Б. Н. Во саду ли, в огороде... <http://www.proza.ru/2012/03/03/1424>.
7. Письмо Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 17.03.2005, № 7-01-16/08 «Об особенностях функционирования билетного хозяйства в сфере культуры и искусства РФ».
8. Письмо Минкультуры РФ от 13.04.2000, № 01-67/16-21 «Методические указания о порядке учета, хранения и уничтожения бланков строгой отчетности организациями и учреждениями системы Министерства культуры Российской Федерации (утв. Минкультуры РФ 5 апреля 1999 г.).
9. Приказ Минфина РФ от 29.12.2000 N 124-н «Об утверждении бланков строгой отчетности» (29 декабря 2000 г.).

Дополнительная литература:

1. Аманд Дейян. Реклама. – М.: Прогресс; Универс, 1993. – 176 с. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.rus-lib.ru/book/istor_reklam_biznesa/new/Deyan.A.Reklama.pdf (дата обращения 02.02.2016).

2. Бардиан, Ф.Г. Организация и планирование циркового производства: Учебное пособие для студентов отделений режиссеров цирка. – М.: ГИТИС, 1981. – 89 с.
3. Вознесенский, С.Н. Гастрольно-выездная деятельность ТЗП: проблемы управления и развития // Пути совершенствования хозяйственного механизма управления театрально-зрелищными предприятиями: Сб. науч. тр. – М.: Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания, 1984.
4. Григорьев, В.Н. Формирование зрительской аудитории ТЮЗов // Экономика и организация театра. Вып. 5. – Л.: Искусство, 1979. – С. 12-21.
5. Громов, Н.Н. Рекламные функции театральной афиши и плаката.// Экономика и организация театра. Вып. 4. – Л.: Искусство, 1976. – С.62-64.
6. Дадамян, Г.Г. Размер зрительской аудитории театров // Экономика и организация театра. Вып. 5. – Л.: Искусство, 1979. – С. 86-96.
7. Кудрявцев, Б. Н. От Карибского кризиса до театрального // Театральная жизнь: взаимосвязи во времени и пространстве. – СПб, 1998. – С. 19-23.
8. Коган, Ю.О. О планировании текущего репертуара и составов исполнителей в театре оперы и балета // Экономика и организация театра. Вып. 4. – Л.: Искусство, 1976. – С. 66-73.
9. Левшина, Е.А. Планирование проката репертуара драматического театра: Учебное пособие. – Л.: ЛГИТМиК, 1985. – 54 с.
10. Левшина, Е.А. Формирование зрительской аудитории театров: Учебное пособие. – Л.: ЛГИТМиК, 1989. – 187 с.
11. Милонов, Р.С. Принципы перспективного планирования репертуара // Экономика и организация театра. Вып. 3. – Л.: Искусство, 1973. – С. 137-140.
12. Монастырский, П.Л. Эксплуатация текущего репертуара // Экономика и организация театра. Вып. 3. – Л.: Искусство, 1973. – С. 134-136.
13. Орлов, Ю. Планирование репертуара и зрительская аудитория драматического театра // Театр и наука: Современные направления в исследовании театра: Сб. ст. – М.: ВТО; Ин-т истории искусств Мин. культуры СССР, 1976. – С. 270-289.
14. Петров, В. Сроки реализации билетов и посещаемость театра // Экономика и организация театра. Вып. 5. – Л.: Искусство, 1979. – С. 22-26.
15. Пидуст, А.М. Из опыта комплексного планирования деятельности областного театра // Экономика и организация театра. Вып. 7. – Л.: Искусство, 1986. – С. 54-62.
16. Форрат, В.П. Абонементная система в городском театре // Экономика и организация театра. Вып. 3. – Л.: Искусство, 1973. – С. 106-109.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 02.02.2016).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 02.02.2016)
3. Официальные сайты организаций культуры Российской Федерации.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Планирование и организация проката репертуара» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по проблематике курса.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения в продюсерской деятельности является постоянное

соотнесение изучаемых отраслевых проблем и примеров проблемных ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых они возникают.

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

1. Мультимедийные презентации самостоятельно разработанных студентами курсовых работ.
2. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе проведения семинаров
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**«АНАЛИЗ ТВОРЧЕСКОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ
ИСКУССТВ»**

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Екатерининская Анна Алексеевна, доцент, канд. искусствоведения

Рецензент:
Свирид Татьяна Вадимовна, ст. преподаватель

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
10.05.2016, протокол № 7

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
01.07.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/03

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Анализ творческой и производственно-финансовой деятельности организаций исполнительских искусств
Трудоемкость дисциплины	8 зачетных единиц / 288 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности:

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Студент, освоивший курс «Анализ творческой и производственно-финансовой деятельности организаций исполнительских искусств», должен:

- знать экономико-математические методы, используемые при продюсировании;

- знать финансирование, материальное стимулирование, ценообразование, налогообложение, трудовые ресурсы и специфику их функционирования в сфере культуры;

- знать методы планирования подготовки новых постановок, проката репертуара, производственно-финансовой деятельности организации исполнительских искусств;
- уметь анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса;
- уметь принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;
- уметь при исполнении обязанностей руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом);
- владеть навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
- владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;
- владеть методиками разработки бизнес-плана, маркетинговой и фандрайзинговой стратегии и тактики;
- владеть культурой мышления.

3. Цель

Цель данного курса – освоение будущим продюсером методики экономического анализа, овладение умением анализировать происходящие в организациях исполнительских искусств (ОИИ) творческие, организационно-экономические и финансовые процессы и принимать на основе этого анализа оптимальные управленческие решения.

4. Задачи

Изучая данный курс, студенты должны познать теоретические и методические основы экономического анализа, анализа финансово-хозяйственной деятельности, приобрести практические навыки осуществления аналитических разработок по основным направлениям деятельности ОИИ.

5. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника

Данный курс замыкает собой группу специальных дисциплин, занимая значительное место в профессиональной подготовке выпускника и во многом подытоживая весь комплекс полученных студентами умений и навыков. Написание курсовой работы в рамках данного курса предполагает владение технологиями менеджмента и маркетинга, знание процессов планирования производственно-финансовой деятельности ОИИ, подготовки новых постановок и концертных программ, планирования проката репертуара и так далее. Важной особенностью курса является его методико-практический характер, проведение семинаров, защита курсовых работ с обязательным обсуждением их на студенческой аудитории.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	7 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	40	2 / 72	Зачет

					Контрольная работа
	9 семестр: 2 x 22 нед. = 44 часа.	4	168	6 / 216	Экзамен
					Курсовая работа
	Всего: 76 час.	4	208	8 / 288	
Очно-заочная	10 семестр: 2 x 12 нед. = 24 часа.	-	120	4 / 144	Зачет
					Контрольная работа
	11 семестр: 2 x 18 нед. = 36 часов.	4	104	4 / 144	Экзамен
					Курсовая работа
	Всего: 60 час.	4	224	8 / 288	
Заочная	9 семестр: 6 часов.	-	66	2 / 72	-
	10 семестр: 8 часов.	-	100	3 / 108	Зачет
					Контрольная работа
	11 семестр: 8 часов.	4	96	3 / 108	Экзамен
					Курсовая работа
	Всего: 22 час.	4	262	8 / 288	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

Раздел 1. Теория экономического анализа

Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности.

Раздел 3. Анализ творческо-производственной и финансовой деятельности организаций исполнительских искусств.

2. Темы и их краткое содержание

Раздел 1. Теория экономического анализа

Тема 1. Научные основы экономического анализа.

Сущность экономического анализа. Место экономического анализа в системе экономических наук. Экономический анализ и смежные науки. Метод, предмет, задачи и важнейшие принципы экономического анализа.

Тема 2. История и перспективы развития экономического анализа.

Основные этапы становления и развития экономического анализа в России. Экономический анализ в условиях царской России. Экономический анализ в СССР. Экономический анализ в период перехода к рыночным отношениям. Экономический анализ на современном этапе и перспективы его развития.

Тема 3. Методы и основные приемы экономического анализа.

Методика экономического анализа. Методологические рекомендации по проведению аналитического исследования. Неформализованные (эвристические) и формализованные (расчетные) методы экономического анализа.

Тема 4. Типология видов экономического анализа.

Основные классификации видов экономического анализа. Различия видов экономического анализа. Особенности проведения анализа разных видов.

Тема 5. Информационное обеспечение экономического анализа.

Система экономической информации. Формирование внутренней информации о субъекте хозяйствования. Формирование внешней информации. Проверка достоверности используемой информации. Аналитическая обработка информации и формирование

системы показателей анализа хозяйственной деятельности. Основы организации компьютерной обработки информации и ее анализа.

Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Тема 6. Анализ финансово-хозяйственной деятельности и его роль в управлении организацией.

Содержание, задачи и принципы анализа финансово-хозяйственной деятельности. Субъекты и пользователи анализа финансово-хозяйственной деятельности. Связь факторов в анализе финансово-хозяйственной деятельности.

Тема 7. Системность и комплексность анализа финансово-хозяйственной деятельности.

Методология комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности. Системный подход в комплексном анализе и способы его реализации. Методика комплексной оценки резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности организации.

Тема 8. Анализ в системе планирования финансово-хозяйственной деятельности организации.

Роль анализа в разработке и контроле планов. Применение методов экономического анализа для обоснования стратегических решений и оценки перспектив организации. Подходы к процессу разработки стратегии развития организации.

Раздел 3. Анализ творческо-производственной и финансовой деятельности организаций исполнительских искусств

Тема 9. Специфика и основные направления анализа творческо-производственной и финансовой деятельности ОИИ.

Особенности проведения анализа деятельности ОИИ. Анализ качества выпускаемого ОИИ продукта. Необходимость синтеза методов различных наук при осуществлении анализа деятельности творческой организации. Основные направления анализа деятельности ОИИ.

Тема 10. Информационная база анализа творческо-производственной и финансовой деятельности ОИИ.

Формы статистической отчетности, данные оперативного учета, Интернет-ресурсы и другие источники информации, необходимой для анализа деятельности ОИИ.

Тема 11. Анализ структуры репертуара и структуры его проката.

Художественная программа ОИИ как основа её творческой стратегии. Подходы к классификации репертуара. Назначение сравнительного анализа структуры репертуара и его проката. Режим эксплуатационной деятельности ОИИ.

Тема 12. Анализ экономики и материально-технической базы ОИИ.

Структура фактических доходов организации, её изменение в динамике. Методы анализа структуры доходов. Назначение сравнительного анализа доходных статей с такими расчетными показателями как средняя заполняемость зрительного зала и средняя цена посещения спектаклей по видам. Анализ расходов в ОИИ. Анализ состояния материально-технической базы.

Тема 13. Анализ трудовых показателей деятельности ОИИ

Назначение и методы анализа численности и состава работающих в ОИИ. Особенности анализа творческого персонала ОИИ. Анализ текучести кадров в разных подразделениях ОИИ. Анализ структуры единого фонда оплаты труда по видам выплат и категориям персонала. Методы анализа форм и систем оплаты труда, применяемых в ОИИ.

Тема 14. Анализ маркетинговой деятельности ОИИ

Маркетинг и PR-деятельность. Анализ организационной культуры и фирменного стиля ОИИ.

Тема 15. Методические основы разработки концепции развития ОИИ.

Концепция развития ОИИ как результат стратегического планирования. Особенности и методика разработки концепции развития ОИИ. Основные стратегические цели и задачи развития ОИИ. План мероприятий по реализации концепции развития ОИИ и его ресурсное обеспечение.

3. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Очная форма обучения			Очно-заочная форма обучения			Заочная форма обучения		
	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа
Раздел 1. Теория экономического анализа	10	20	69	6	8	75	2,5	4	87
1. Научные основы экономического анализа	2	4		1	2		0,5	1	
2. История и перспективы развития экономического анализа	2	4		1	2		0,5	1	
3. Методы и основные приемы экономического анализа.	2	4		1	2		0,5	0,5	
4. Типология видов экономического анализа	2	4		1	1		0,5	0,5	
5. Информационное обеспечение экономического анализа	2	4		2	1		0,5	1	
Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности	4	5	42	2	3	45	1	1	53
6. Анализ финансово-хозяйственной деятельности и его роль в управлении организацией.	2	2		1	1		0,5	0,5	
7. Системность и комплексность анализа финансово-хозяйственной деятельности	1	2		0,5	1		0,25	0,25	
8. Анализ в системе планирования финансово-хозяйственной деятельности организации	1	1		0,5	1		0,25	0,25	
Раздел 3. Анализ творческо - производственной и финансовой деятельности ОИИ	9	28	97	13	28	104	4,5	9	122

9. Специфика и основные направления анализа творческо-производственной и финансовой деятельности ОИИ	2	4		2	4		1	1,5	
10. Информационное обеспечение анализа творческо-производственной и финансовой деятельности ОИИ.	2	4		2	4		1	1,5	
11. Анализ структуры репертуара и структуры его проката.	1	4		2	4		0,5	1,5	
12. Анализ экономики и материально-технической базы ОИИ.	1	4		2	4		0,5	1	
13. Анализа трудовых показателей деятельности ОИИ	1	4		2	4		0,5	1	
14. Анализ маркетинговой деятельности ОИИ	1	4		1	4		0,5	1	
15. Методические основы разработки концепции развития ОИИ	1	4		2	4		0,5	1,5	
Всего:	23	53	208	21	39	224	8	14	262
	76			60			22		
<i>Консультации</i>	<i>4</i>			<i>4</i>			<i>4</i>		
ИТОГО:	288			288			288		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, форм статистической отчетности ОИИ, планово-нормативных документов ОИИ.

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрены контрольные и курсовые работы, выполняемые студентами всех форм обучения с целью закрепления полученных знаний по курсу, развития навыков работы с планово-нормативными документами и формами статистической отчетности, а также с целью выработки подходов к решению некоторых теоретических и практических задач с учетом использования опыта работы или прохождения практик в ОИИ.

Контрольная работа выполняется студентами очной формы обучения в VII семестре, курсовая работа – в IX семестре. Студенты очно-заочной и заочной форм обучения выполняют контрольную работу в IX семестре, курсовую работу – в XI семестре.

Темы контрольных и курсовых работ и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание для курсовой работы в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к зачету:

1. Сущность экономического анализа.
2. Место экономического анализа в системе экономических наук.
3. Метод, предмет, задачи и важнейшие принципы экономического анализа.
4. Основные этапы становления и развития экономического анализа в России.
5. Методика экономического анализа.
6. Основные классификации видов экономического анализа.
7. Система экономической информации.
8. Содержание, задачи и принципы анализа финансово-хозяйственной деятельности.
9. Системный подход в анализе финансово-хозяйственной деятельности и способы его реализации.
10. Методика комплексной оценки резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности организации.
11. Роль анализа в разработке и контроле планов.
12. Применение методов экономического анализа для обоснования стратегических решений и оценки перспектив организации.

Вопросы к экзамену:

1. Основные направления анализа творческо-производственной и финансовой деятельности ОИИ.
 2. Особенности проведения анализа деятельности ОИИ.
 3. Источники информации, необходимые для проведения анализа деятельности ОИИ.
 4. Назначение и методы анализа творческой программы театра: репертуара и его проката.
 5. Подходы к классификации репертуара театра.
 6. Анализ эксплуатации спектаклей/концертов по видам представлений, по месяцам, по дням недели.
 7. Значимость и методы анализа посещаемости спектаклей/концертов.
 8. Назначение и методика анализа режима эксплуатационной деятельности ОИИ.
 9. Назначение и методика анализа структуры доходов ОИИ.
 10. Назначение и методика анализа структуры расходов ОИИ.
 11. Назначение и методика анализа материально-технической базы ОИИ.
 12. Назначение и методика анализа трудовых показателей деятельности ОИИ.
 13. Особенности анализа творческого персонала ОИИ.
 14. Методы анализа форм и систем оплаты труда, применяемых в ОИИ.
 15. Назначение и методика анализа маркетинговой деятельности ОИИ.
 16. Концепция развития ОИИ: особенности и методика разработки.
 17. Основные стратегические цели и задачи развития ОИИ.
 18. Определение миссии ОИИ.
- План мероприятий по реализации концепции развития ОИИ и его ресурсное обеспечение.

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

Основная литература:

1. Баканов, М.И., Мельник, М.В., Шеремет, А.Д. Теория экономического анализа: Учебник / Под ред. М. И. Баканова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2007. — 536 с.; с ил. — [Электронный ресурс]. URL: <http://usinskivuz.ru/biblio/posob/ekonanalizteor.pdf> (дата обращения: 24.06.2015).¹
2. Дымникова, А.И., Иксанов, А.Г. Ресурсное обеспечение учреждений культуры в условиях рыночной экономики. — М. : Театралис, 2008. — 188 с.
3. Екатерининская, А.А. Методика экономического анализа деятельности театра // Справочник руководителя учреждения культуры. — 2010. — № 10. — С. 51-64.
4. Шеремет, А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 415 с.²
5. Методические рекомендации к разработке программы развития театра на среднесрочную перспективу // Письмо Минкультуры РФ от 06.03.2012 N 31-01-39/02-ПХ «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию театрального дела в регионах и мерам поддержки театрального искусства». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.audar-info.ru/docs/documents/detail.php?artId=421203> (дата обращения: 24.06.2015).

Дополнительная литература:

1. Ваганова, Н.К., Дымникова, А.И. Предпринимательство в культуре: Учебное пособие. — СПб: СПбГУЭФ, 2002. — 93 с.
2. Дымникова, А.И. Управление культурой в рыночной экономике. — СПб: СПбГУЭФ, 2000. — 183 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 24.02.2016).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 24.02.2016).
3. Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях. [Электронный ресурс]. URL: <http://bus.gov.ru/> (дата обращения: 24.02.2016).
4. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 24.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Анализ творческой и производственно-финансовой деятельности организаций исполнительских искусств» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы, планово-нормативных источников информации и форм статистической отчетности.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых положений с

¹ Или иное издание данного учебника

² Или иное издание данного учебника

конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

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

1. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе обучения.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Сундстрем Лев Геннадьевич, канд. искусствоведения, профессор

Рецензент:
Пухалёв Алексей Николаевич, ст. преподаватель

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
01.07.2016, протокол № 9

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
01.07.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/16

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. Организационно-методический раздел

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5).

Студент, освоивший курс «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств», должен:

- знать организационно-правовые формы и структуру организаций исполнительских искусств, функции подразделений, непосредственно участвующих в творческо-производственном процессе;

- уметь осуществлять управление по одному или нескольким направлениям деятельности организации исполнительских искусств (проекта);

- уметь при исполнении обязанностей руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом);

- владеть культурой мышления.

3. Цель курса

Цель курса «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств»: научить студентов ориентироваться в формах и видах организаций исполнительских искусств по различным признакам, подготовив их тем самым к изучению других дисциплин профессионального цикла.

4. Задачи курса

Задачи курса – дать студентам общее представление о том, на каком правовом поле, в каких организационно-правовых формах осуществляется театральная, концертная и цирковая деятельность, чем определяется видовое многообразие организаций

исполнительских искусств, какие закономерности прослеживаются в их организационных структурах.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств» является логическим продолжением курса «Введение в специальность» и подготавливает студентов к освоению других дисциплин профессионального цикла.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 28 час.	2	42	2 / 72	
Очно-заочная	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 26 час.	2	44	2 / 72	
Заочная	1 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	-
	2 семестр: 2 часа.	2	32	1 / 36	Зачет Контрольная работа
	Всего: 8 час.	2	62	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

Раздел 1. Многообразие организаций исполнительских искусств

Раздел 2. Организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств

Раздел 3. Организационные структуры организаций исполнительских искусств

2. Темы дисциплины и их содержание

Введение

Основные задачи курса. Исполнительские искусства как особый вид творческой деятельности. Понятие организации исполнительских искусств.

Раздел 1. Многообразие организаций исполнительских искусств

1. Виды организаций исполнительских искусств

Театральный спектакль, концерт, цирковое представление – общее и различное. Театр, концертная организация, цирк – как виды организаций исполнительских искусств.

2. Виды театрального искусства

Виды театрального искусства – драма, опера, оперетта (музыкальная комедия), балет, театр кукол и др. – и соответствующие им виды театров: драматические, музыкальные, театры кукол и др.

3. Театры особой миссии

Театры для детей, театры военных ведомств и др.

4. Формы организации театральных проектов

Российский репертуарный театр. Театр одной постановки (театр бродвейского типа). Некоммерческий репертуарный театр США и Западной Европы. Антреприза в современной России и др.

5. Концертные организации и их классификация

Республиканские, краевые, областные филармонии. Концертные залы. Концертные коллективы – филармонические и эстрадные. Другие виды концертных организаций.

6. Инфраструктура театральной и концертной деятельности

Театральные агентства, продюсерские центры и др.

7. Цирковое искусство

Основные понятия: цирковая программа, цирковой номер, цирковое представление, стационарный и передвижной цирки (цирк-шапито), цирк на сцене.

Раздел 2. Организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств

8. Организации исполнительских искусств разных форм собственности

Виды собственности по российскому законодательству. Государственные (федеральные и субъектов федерации) и муниципальные организации исполнительских искусств и негосударственные (частные) организации исполнительских искусств.

9. Организационно-правовые формы по российскому законодательству

Организация как юридическое лицо. Коммерческие и некоммерческие организации. Предпринимательская деятельность. Физическое лицо. Индивидуальный предприниматель. Перечень форм коммерческих и некоммерческих организации в Гражданском кодексе Российской Федерации.

10. Коммерческие формы организаций исполнительских искусств

Организации исполнительских искусств в форме обществ с ограниченной ответственностью (ООО), производственных кооперативов (ПК). Театральные, музыкальные проекты непрофильных коммерческих организаций. Индивидуальное предпринимательство (ИП) в сфере исполнительских искусств. Организации исполнительских искусств в форме государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ГУП). Федеральное казенное предприятие как особая форма ГУП.

11. Некоммерческие формы негосударственных (частных) организаций исполнительских искусств

Превалирование некоммерческих организаций исполнительских искусств в частном секторе. Организации исполнительских искусств в форме автономных некоммерческих организаций (АНО), некоммерческих партнерств (НП) и др.

12. Государственные (муниципальные) организации исполнительских искусств

Отсутствие коммерческих театров и концертных организаций в государственном (муниципальном) секторе. Бюджетные, автономные и казенные учреждения – три типа государственных (муниципальных) учреждений. Сходство и различия. Условия и порядок изменения одного типа в другой. Правовое регулирование деятельности театров и концертных организаций в форме государственных (муниципальных) учреждений разных типов.

Раздел 3. Организационные структуры организаций исполнительских искусств

13. Организационная структура театра

Понятие организационной структуры. Типичное в организационной структуре государственного репертуарного стационарного театра, основные структурные части. Руководство театра, зависимость состава органов руководства от организационно-правовой формы и от вида театра. Соотношение художественного и административного руководства. Соотношение принципов единоначалия и коллегиальности. Художественно-творческая, художественно-постановочная и административно-хозяйственная части

театра. Их внутренняя структура и функции отдельных подразделений. Специфические особенности организационной структуры театров различных видов: музыкальных, драматических, театров кукол и театров для детей. Негосударственные театры. Примеры их организационных структур.

14. Организационная структура концертной организации

Концертные организации разных видов и организационно-правовых форм и их организационные структуры.

15. Организация циркового дела в России

«Росгосцирк» как организация, сохраняющая единство цирковой деятельности в России. Структура «Росгосцирка». Цирковой конвейер. Дирекция подготовки цирковых программ. Самостоятельные государственные цирковые организации. Организационные структуры стационарных и передвижных цирков.

3. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения								
	Очное обучение			Очно-заочное обучение			Заочное обучение		
	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа
Введение	1	-	-	1	-	-	1	-	-
Раздел 1. Многообразие организаций исполнительских искусств	2	2	3	2	2	4	1	1	19
Раздел 2. Организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств	7	4	15	6	4	15	1	1	24
Раздел 3. Организационные структуры организаций исполнительских искусств.	8	4	24	7	4	25	2	1	19
Всего:	18	10	42	16	10	44	5	3	62
	28			26			8		
Консультации:	2			2			2		
ИТОГО:	72			72			72		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа, выполняя которую студенты осуществляют построение организационных схем организаций исполнительских искусств различных видов и организационно-правовых форм.

Контрольная работа выполняется во II семестре студентами всех форм обучения с целью закрепления полученных знаний по курсу для того, чтобы изучить, чем определяется видовое многообразие организаций исполнительских искусств, какие закономерности прослеживаются в их организационных структурах.

Темы контрольных работ и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание на контрольную работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка сообщений по обзору публикаций по проблематике, отраженной в данном курсе, для дальнейшего использования в рамках учебного процесса в других дисциплинах.

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

Вопросы к зачету:

1. Исполнительские искусства как особый вид творческой деятельности.
2. Театральный спектакль, его отличительные характеристики.
3. Концерт, его отличительные характеристики.
4. Цирковое представление, его отличительные характеристики.
5. Формы представлений, использующих возможности различных видов исполнительских искусств.
6. Классификация театров:
 - 6.1. По видам театрального искусства
 - 6.2. По социальной миссии.
 - 6.3. По принципам организации творческого процесса.
7. Виды концертных организаций.
8. Виды цирковых организаций.
9. Государственное устройство Российской Федерации:
 - 9.1. Что означает слово «федерация»?
 - 9.2. Виды субъектов федерации.
 - 9.3. Муниципальные образования.
10. Формы собственности по российскому законодательству. В каких законах они определены?
11. Организации исполнительских искусств разных форм собственности – примеры в Санкт-Петербурге (можно в других городах России):
 - театров и концертных организаций государственной федеральной собственности;
 - театров и концертных организаций собственности субъектов федерации;
 - муниципальных театров;
 - цирков.
12. Физические и юридические лица.
 - 12.1. Чем отличаются термины «физическое лицо» и «гражданин»?
 - 12.2. С какого момента наступает правоспособность физического лица и когда она прекращается?
 - 12.3. Основные признаки юридического лица. В каком законе они приведены?
13. Субъекты (участники) гражданских правоотношений.
14. Предпринимательская деятельность.
15. Ответственность по обязательствам.

16. Коммерческие и некоммерческие организации. В каком законе дано определение коммерческих и некоммерческих организаций?

17. Организационно-правовые формы коммерческих организаций.

17.1. Товарищества.

17.2. Общества.

- Что означает аббревиатура «ООО»? Что значит: «ограниченная ответственность»?

- Чем отличаются акционерные общества от ООО?

17.3. Производственный кооператив. Главный признак, отличающий его от других коммерческих организаций.

17.4. Какая организационно-правовая форма предназначена для организаций государственной и муниципальной форм собственности?

17.5. В каких организационно-правовых формах преимущественно действуют организации исполнительских искусств в России?

18. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций.

18.1. Какими законами определяются организационно-правовые формы некоммерческих организаций?

18.2. Какие организационно-правовые формы некоммерческих организаций возможны для организаций исполнительских искусств только частной формы собственности?

18.3. В чем главные отличия следующих организационно-правовых форм: «автономная некоммерческая организация», «некоммерческое партнерство», «фонд», «общественное объединение»?

18.4. В какой единственной организационно правовой форме могут существовать государственные и муниципальные некоммерческие организации?

19. «Учреждение» как организационно-правовая форма, наиболее распространенная в сфере исполнительских искусств.

19.1. Виды учреждений по форме собственности.

19.2. Типы государственных и муниципальных учреждений. Какими законами они определены?

19.3. Чем отличаются бюджетные, автономные и казенные учреждения?

20. Понятие организационной структуры. Типичное в организационной структуре репертуарного стационарного театра, основные структурные части.

21. Органы управления. Зависимость их построения от организационно-правовой формы и от вида театра. Соотношение художественного и административного руководства.

22. Художественно-творческая часть театра. Ее структура в театрах разных видов. Функции отдельных подразделений художественно-творческой части театра.

23. Художественно-постановочная часть театра. Входящие в нее подразделения: сценические цеха и мастерские. Взаимодействие художественно-постановочной части с другими подразделениями театра в процессе подготовки новых постановок и проката репертуара.

24. Административно-хозяйственная часть театра. Административная служба. Хозяйственные подразделения.

25. Специфические особенности организационной структуры театров различных видов: музыкальных, драматических, театров кукол и театров для детей.

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

Основная литература:

1. Сундстрем, Л.Г. Многообразие организаций исполнительских искусств: Лекции. – СПб: СПбГАТИ, 2014. – 48 с.

2. Сундстрем, Л.Г. Формы собственности и организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств: Лекции. – СПб: СПбГАТИ, 2015. – 51 с.
3. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ.
5. Федеральный Закон «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ.
6. Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября 1992 г. N 3612-1.
7. Федеральный Закон «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ.
8. Федеральный Закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 г. № 175-ФЗ.

Дополнительная литература:

1. Экономика культуры: Учебник / Р. С. Гринберг, и др., Гос. ин-т искусствознания; Отв. ред. А. Я. Рубинштейн. – М.: Слово, 2005 . – 608 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 12.03.2016).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 12.03.2016).
3. Официальные сайты организаций культуры Российской Федерации.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по социально-культурной проблематике.

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

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

1. Мультимедийные презентации самостоятельно разработанных студентами докладов.
2. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе проведения промежуточной аттестации.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра актерского искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ И АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:

Иванова Алиса Ахмедиевна, ст. преподаватель

Рецензент:

Сундстрем Лев Геннадьевич, профессор, канд. искусствоведения

ПРИНЯТА на заседании кафедры
28.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-1/38

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Основы режиссуры и актерского мастерства
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1);

готовностью к творческому взаимодействию с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) на всех этапах разработки концепции, подготовки и реализации проекта (ПСК-5.2).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение этого курса для студента является неотъемлемой частью овладения выбранной им профессией. Курс «Основы режиссуры и актерского мастерства» в теоретической части дополняет и находится в непосредственной связи с курсами истории театра (русского и зарубежного) цикла истории и теории мировой художественной культуры, а в профессиональном цикле подготавливает студентов к изучению курса Планирование и организация творческо-производственного процесса в организациях исполнительских искусств.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	4 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	78	3 / 108	Зачет
	Всего: 28 час.	2	78	3 / 108	
Очно-заочная	9 семестр: 10 часов.	2	96	3 / 108	Зачет
	Всего: 10 час.	2	96	3 / 108	
Заочная	9 семестр: 10 часов.	2	96	3 / 108	Зачет
	Всего: 10 час.	2	96	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Инструментарий режиссерской профессии и актерское искусство (практический цикл)

Тема 1.1. Введение в практическую режиссуру.

В технике «мозгового штурма» выявление поля качеств, навыков, умений режиссера, особенностей профессии. Режиссер – организатор, творец, педагог. Режиссерское «во имя чего?» и личная сверх-сверх-задача человека. Знакомство с техникой «наговора». Выявление личных мировоззренческих координат.

Тема 1.2 Пьеса как высказывание драматурга и повод для режиссерского высказывания. Замысел спектакля.

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

Тема 1.3. От замысла к воплощению. Художественные компоненты спектакля.

Ассоциативно-художественный подход к поиску формы спектакля. Качество и особенности художественных компонентов спектакля (сценографии, костюмов, музыки, художественного света) в зависимости от замысла спектакля. Знакомство с работой художественно-постановочного факультета РГИСИ.

Тема 1.4. Мизансцена – язык режиссера.

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

Тема 1.5. Атмосфера спектакля. Способы выражения идеи и атмосферы.

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

Тема 1.6. Способы работы режиссера с актерами.

Актер – марионетка или единомышленник? Режиссер – деспот или повивальная бабка? Различные способы взаимодействия режиссера и актера на разных этапах создания спектакля. Этюдный метод работы с актерами. Посещение репетиций актерских курсов РГИСИ.

Раздел 2. Исторические закономерности развития режиссуры. Театральные школы

Тема 2.1. Истоки зарождения современной режиссуры.

Смена парадигм: театр драматурга – театр актера – театр режиссера (авторский театр). Зарождение режиссуры в Европе в конце 18 века. Первые режиссеры 19 века (Ч. Кин, Г. Лаубе, герцог мейнингенский Георг, Л. Кронек.) Функции режиссера в Императорских театрах России XIX века. Первые русские режиссеры – А.А. Яблочкин, М.В. Аграмов, А.Ф. Федотов. Начальные режиссерские шаги К.С. Станиславского.

Тема 2.2. Мироззрение режиссера и идейное пространство спектаклей (театров).

К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, М.А. Чехов – соратники и оппоненты. Мироззрение К.С. Станиславского, В.Э. Мейерхольда и М.А. Чехова: истоки, особенности этической системы. Общее и противоположное. Влияние эпохи «русского культурного ренессанса» на мироззрение и творческую систему режиссеров. МХТ как воплощение системы взглядов Станиславского. Репертуарная политика МХТ. Отдельные спектакли Станиславского-режиссера. Путь Мейерхольда от Студии на Поварской до ГосТиМа. Спектакли Мейерхольда. Духовные поиски М. Чехова. МХАТ-2 и Театр актеров Чехова в США. Репертуарная политика МХАТ-2. Спектакли Чехова-постановщика.

Тема 2.3. Художественно-эстетический мир режиссерских школ.

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

Тема 2.4. Мизансцена в творчестве Станиславского и Мейерхольда.

Понятие мизансцены как главного элемента образно-пластического языка режиссера. Идея сцены (куска) и спектакля в мизансцене. Мизансцена и жанр/стиль спектакля. Природа мизансцен в спектаклях Станиславского и Мейерхольда.

Тема 2.5. Актер и режиссер: способы взаимодействия.

Опыт Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова, М. Чехова в области работы с актерами. Опыт российских режиссеров советского периода (А.Д. Попов, Г.А. Товстоногов и Р.А. Сирота, О.Н. Ефремов, Ю.П. Любимов, А.В. Эфрос и др.) и современных режиссеров (П.Н. Фоменко, Л.А. Додин, В.М. Фильштинский и др.)

Тема 2.6. Е. Гротовский – «другой» театр.

Мироззрение Гротовского: истоки, особенности этической системы. Путь Гротовского от ученика школы Станиславского к созданию собственной уникальной театральной системы. «Бедный театр». Подходы Гротовского в области развития актера. Спектакли Гротовского (с просмотром видеозаписей спектаклей).

Тема 2.7. Поиски выдающихся российских режиссеров советского периода (Ефремов, Эфрос, Любимов, Товстоногов).

Особенности исторической эпохи: «оттепель», эпоха «застоя». Истоки мироззрения режиссеров. Художественно-эстетическая направленность творчества. Идейный и художественный мир театров, созданных режиссерами («Современник», «Театр на Таганке», БДТ Товстоногова.) Спектакли Ефремова, Эфроса, Любимова, Товстоногова (с просмотром фрагментов из видеозаписей спектаклей.)

Тема 2.8. Поиски современной режиссуры и театральных школ. Живой и игровой театр.

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

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	12	-	38	-	6	-	40	-	6	-	40
Тема 1.1	-	2	-		-	1	-					
Тема 1.2	-	2	-		-	1	-					
Тема 1.3	-	2	-		-	1	-					
Тема 1.4	-	2	-		-	1	-					

Тема 1.5	-	2	-		-	1	-					
Тема 1.6	-	2	-		-	1	-					
Раздел 2	-	16	-	40	-	4	-	56	-	4	-	56
Тема 2.1	-	2	-		-	0,5	-					
Тема 2.2	-	2	-		-	0,5	-					
Тема 2.3	-	2	-		-	0,5	-					
Тема 2.4	-	2	-		-	0,5	-					
Тема 2.5	-	2	-		-	0,5	-					
Тема 2.6	-	2	-		-	0,5	-					
Тема 2.7	-	2	-		-	0,5	-					
Тема 2.8	-	2	-		-	0,5	-					
Всего	-	28	-	78	-	10	-	96	-	10	-	96
<i>Консульт.</i>		2		-		2		-		2		-
ВСЕГО		108				108				108		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

В объем самостоятельной работы студента включается написание работы на одну из предложенных тем в рамках текущего контроля, подготовка студентов к творческим предъявлениям.

Темы для письменных работ:

1. Мой театр (мое режиссерское «ради чего?») и модель идеального театра).
2. Ведущая тема режиссера (на примере творческой биографии одного из выдающихся режиссеров XX – XXI веков).
3. Мизансцена – язык режиссера (на примере спектаклей одного из режиссеров – на выбор студентов).

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

Вопросы к зачету:

1. Функции режиссера в русском императорском театре 19 века.
2. МХТ как воплощение системы взглядов Станиславского.
3. Творческий путь Мейерхольда.
4. Станиславский, Мейерхольд, Вахтангов – основатели художественно-эстетических направлений.
5. Мизансцена – язык режиссера (на примере спектаклей современных режиссеров).
6. Способы взаимодействия режиссера с актером.
7. Гротовский – «другой» театр.
8. Поиски выдающихся режиссеров советского периода (Ефремов, Любимов, Эфрос, Товстоногов – по выбору студентов).
9. Особенности «живого» и «игрового» театров.
10. Художественные компоненты спектакля.

11. Режиссерское «ради чего?» (на примере творчества одного из выдающихся российских режиссеров).
12. Взаимодействие продюсера и режиссера в процессе создания художественного продукта.
13. Спектакль: от замысла к воплощению.
14. Драматургическое произведение как основа спектакля.

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

Основная литература:

1. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве. — М.: Вагриус, 2000. — 448 с.
2. Чехов, М.А. О пяти великих русских режиссерах // Чехов М.А. Литературное наследие: В 2 т. / Рос. гос. арх. лит. и искусства; Музей МХАТ; Редкол.: Волкова Н.Б. и др. — М.: Искусство, 1995. - 2-е изд., испр. и доп. Т.1.: Воспоминания, письма/ Сост.: Аброскина И.И. и др. — 542 с.
3. Февральский, А.В., Вендровская, Л.Д. Творческое наследие В.Э. Мейерхольда. — М.: ВТО, 1978. — 488 с.

Дополнительная литература:

1. Богданова, П. Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим. — М.: Новое литературное обозрение, 2007. — 372 с.
2. Буткевич, М.М. К игровому театру: Лирический трактат. — М.: ГИТИС, 2002. — 702 с.
3. Встречи с Мейерхольдом: Сборник воспоминаний / Ред. кол. М. А. Валентейн, П. А. Марков, Б. И. Ростоцкий, А. В. Февральский, Н. Н. Чушкин. Ред.-сост. Л. Д. Вендровская. — М.: ВТО, 1967. — 622 с.
4. Горфункель, Е.И., Шимбаревич, И.Н. Георгий Товстоногов. Собираемый портрет: Воспоминания. Публикации. Письма. — СПб: Балтийские сезоны, 2006. — 528 с.
5. Георгий Товстоногов репетирует и учит. Литературная запись С.М. Лосева. — СПб: Балтийские сезоны, 2007.
6. Горчаков, Н. Режиссёрские уроки К. С. Станиславского. Ред. Волков Н. Д. / Н.Горчаков. — М.: Искусство, 1952. — 574 с.
7. Гротовский, Е. От Бедного Театра к Искусству-проводнику. М.: Артист. Режиссер. Театр. 2003. — 400 с.
8. Додин Лев. Путешествие без конца. Диалоги с миром. — СПб: Балтийские сезоны, 2009. — 432 с.
9. Каптерева, Г.П., Вендровская, Л.Д. Евгений Вахтангов: Сборник. — М.: ВТО, 1984. — 571 с.
10. Марков, П.А. Книга воспоминаний / Предисл. А. О. Степановой, общ. редакц. О. М. Фельдмана, составл. З. П. Удальцовой, послесл. А. А. Михайловой. Ред. П.А. Сарков. — М.: Искусство, 1983. — 607 с.
11. Чехов, М. Путь актера: Жизнь и встречи. — М.: АСТ, 2006. — 560 с.
12. Эфрос, А. Репетиция – любовь моя. — М.: Искусство, 1975. — 319 с.
13. Эфрос, А. Профессия: режиссер. — М.: Искусство, 1979. — 570 с.

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

1. Становление советского театра. Киносвидетельства эпохи (Вс. Мейерхольд, Н. Евреинов, К. Станиславский, С. Михоэлс, Е. Вахтангов и др.) / [1920, документальный, VHS Rip]. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=NuV8-pGwoII> (дата обращения: 02.09.2016).

2. Спектакль Г.А. Товстоногова «Король Генрих IV». [Электронный ресурс]. URL: <https://rutube.ru/video/3b32759f6f9c18aa1c2d3740d949ad73/> (дата обращения: 02.09.2016).

3. Спектакль А. В. Эфроса «Месяц в деревне» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=E3Lhk31uWfE> (дата обращения: 02.09.2016).

4. Спектакль Ежи Гротовского «Акрополис». [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=NuV8-pGwoII> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является самостоятельный просмотр спектаклей современных режиссеров различных направлений и обсуждение просмотренного с сокурсниками и педагогом.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.

2. Технология организации доступа к интерактивной, контекстно-зависимой справке по любому виду информации с использованием подключения к сети Интернет.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра русского театра

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«АНАЛИЗ ПЬЕСЫ И СПЕКТАКЛЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:

Тильга Лидия Владимировна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Пригожина Лариса Георгиевна, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.09.2016, регистрационный номер 2017-10/23

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Анализ пьесы и спектакля
Трудоемкость дисциплины	12 зачетных единиц / 432 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1);

готовностью к творческому взаимодействию с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) на всех этапах разработки концепции, подготовки и реализации проекта (ПСК-5.2).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Анализ пьесы и спектакля» является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Теория драмы».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 4 x 14 нед. = 56 часов.	-	16	2 / 72	Зачет на последнем занятии Контрольная работа
	3 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	-	8	2 / 72	Зачет на последнем занятии Курсовая работа
	4 семестр: 4 x 14 нед. = 56 часов.	-	16	2 / 72	Зачет на последнем занятии Контрольная работа
	5 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	-	152	6 / 216	Зачет Курсовая работа
	Всего: 240 час.	-	192	12 / 432	
Очно-заочная	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часа.	-	82	3 / 108	Зачет на последнем занятии Контрольная работа
	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часов.	-	76	3 / 108	Зачет на последнем занятии Курсовая работа
	4 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часа.	-	82	3 / 108	Зачет на последнем занятии Контрольная работа
	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часов.	-	76	3 / 108	Зачет Курсовая работа
	Всего: 116 час.	-	316	12 / 432	
Заочная	2 семестр: 11 часов.	-	97	3 / 108	Зачет на последнем занятии Контрольная работа
	3 семестр: 11 часов.	-	97	3 / 108	Зачет на последнем занятии Курсовая работа
	4 семестр: 11 часов.	-	97	3 / 108	Зачет на последнем занятии Контрольная работа
	5 семестр: 11 часов.	-	97	3 / 108	Зачет Курсовая работа
	Всего: 44 час.	-	388	12 / 432	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

Введение.

Цели и задачи семинара. Место семинара в профессиональной подготовке театроведа-менеджера исполнительских искусств. Разделы семинара и виды семинарских занятий.

Семинарская форма обучения как эффективный инструмент познания закономерностей аналитической работы.

Формирование гражданской позиции, ответственность за суждения, привитие уважения к создателям произведений искусства и зрительской аудитории, вкусы и пристрастия которой необходимо тщательно изучать и без предубеждения оценивать.

Искусство полемики и требования такта; ясность, корректность выражения мысли и недопустимость искажения высказываний оппонентов.

Выработка концепции в процессе изучения и анализа произведения сценического искусства. Воспитание вкусовых качеств при отказе от снобизма и узости подхода, что тесно связано с оптимальным выбором объекта исследования и максимально точным определением направления и методики работы.

Выбор объекта исследования: наиболее значительные события в театральной жизни города (страны). Как правило, границы выбора объекта – драматический театр, хотя возможны допущения (музыкальный театр, театр кукол, театр пантомимы). Допустимо обращение к произведениям кинематографа, отдельным явлениям массового искусства, что определяется отсутствием в будущей деятельности театральных менеджеров жесткой профессиональной ориентации (сфера их интересов связана, как правило, не только в драматическим театром, но со всей сферой исполнительских искусств, а это и цирк, и концертные организации, и шоу-бизнес).

Регламент проведения семинара (срок – четыре семестра на 2-ом и 3-ем курсах). Списки рекомендованной литературы по теме (яркие, художественно полноценные театроведческие работы, способные увлечь студента, заразить его и проблематикой, и формой подачи материала). Предоставление контрольных и курсовых письменных работ (по одной в каждом семестре), при необходимости – нескольких вариантов. Привитие навыков устной работы в семинаре, обязательное участие в устном обсуждении каждого без исключения студента.

Индивидуальная работа со студентами. Рождение уникального творческого контакта, который способствует интенсификации процесса формирования мировоззрения и эстетического вкуса студента.

Раздел 1. Анализ пьесы

Задача семинара по анализу пьесы – привитие навыков разбора драматургического произведения, определения основных характеристик пьесы и нахождения связи между ними.

Знакомство с литературой по методологии анализа драмы. Освоение терминологии (конфликт, жанр, композиция, фабула, действие и т.д.).

Желательный выбор пьес, идущих на сценах современных театров, что позволяет показать возможное разнообразие прочтений. Основа сценического произведения – действенная структура, а не просто сумма художественных образов, навязываемая, как правило, школьной программой.

Разнообразные типы конфликта и действия, жанры.

В письменной работе – демонстрация знания принципов построения драмы, умения определить начальную фазу действия, его кульминацию и развязку. Понимание драматического конфликта пьесы как основы содержания. Единство действия. Индивидуальный стиль драматурга. Сценические возможности пьесы.

Раздел 2. Анализ спектакля

Освоение навыков чтения художественного текста и понимания сценической постановки как целостного произведения. Единство действия спектакля.

Освоение многослойности сценического произведения: сценография, звуковая партитура, мизансценирование, актерская трактовка образов, режиссерское понимание литературного материала. Сотворчество драматурга, режиссера, актеров, художника, композитора, балетмейстера – образное воплощение режиссерского замысла постановки.

Основа анализа режиссерской концепции – запись спектакля, зарисовка мизансцен, которые в совокупности способствуют закреплению навыка чтения сценического текста.

Одна из важнейших задач семинара – выработка способности увидеть в композиции спектакля логику развертывания конфликта. Особое место занимает здесь анализ актерских работ, в результате которого студент должен прийти к выводу о способах сценического существования актера.

Анализ своеобразия режиссерской эстетики позволит научиться прогнозировать возможность сотрудничества режиссера с различными театральными коллективами, что достигается методом сопоставления работ одного и того же режиссера в различных театрах или нескольких спектаклей одного театра, поставленных разными режиссерами. Подобный

метод позволит выработать умение учитывать творческие возможности труппы и определять логику репертуарной политики театра.

Раздел 3. Анализ театрального процесса

Рассмотрение пьесы и спектакля как составных частей художественной культуры с целью расширения кругозора, воссоздания целостной картины текущего театрального процесса на основе изученной литературы и статей в СМИ.

Главное задание семестра – анализ театрального репертуара (драматурги, названия пьес, жанровые характеристики спектаклей).

Анализ деятельности конкретного театра – его истории, уровня и состояния труппы, оценок в театральной критике.

Изучение творческой и производственной деятельности театра с точки зрения его положения на театральной карте города. Художественное руководство театра и его функции.

Определение художественного лица театра, его художественные особенности. В результате семинарских занятий в сознании студентов должна возникнуть цельная картина разнородных художественных явлений, совокупность которых составляет суть театрального процесса.

Раздел 4. Продюсинг театрального проекта как составной части текущего театрального процесса

Основа семинара – моделирование проекта, связанного с реализацией театральной идеи, связанной с гастролями отдельных спектаклей, театральными фестивалями, бенефисами актеров, юбилеями режиссеров, театральными праздниками, массовыми гуляниями и прочими зрелищными мероприятиями, которые могут состояться в России, а также за рубежом.

Цель семинара – на основе полученных в предыдущих семинарах знаний и умениях выработать пакет рекламной продукции, сопровождающей смоделированный проект: анонсы для газет и журналов, ролик для радио, телесюжет, мини-рецензия, макет билборда, афиши, плаката, буклета и т.д. Возможны варианты заданий, нацеленность которых должна быть связана с реальными потребностями времени.

Виды семинарских занятий

1. Установочные методологические занятия. Выбор темы работы в семинаре.

Обзорные лекции, посвященные целям и задачам соответствующего раздела семинара. Семинарские обсуждения работ по истории театра и театральной критике, предложенных преподавателем, соответствующих разделам семинара, опубликованных как в наше время, так и в предшествующие периоды. Определение темы контрольной работы.

2. Обсуждение вариантов контрольных работ.

Обсуждение вариантов контрольных работ проводится согласно общепринятому регламенту научной дискуссии (вступительное слово автора работы, вопросы участников семинара по работе и ответы автора, выступление оппонента, вопросы к оппоненту, общая дискуссия, заключительное слово автора, подведение итогов обсуждения руководителем семинара).

3. Обсуждение вторых (при необходимости) вариантов контрольных работ.

Обсуждение вторых вариантов, если первые варианты не достигают необходимого качества, проходит по той же схеме. На этом этапе особенно важны индивидуальные консультации студента с педагогом.

4. Подведение итогов по обсуждению контрольных работ.

Анализ типичных и индивидуальных ошибок.

5. Обсуждение первых вариантов курсовых работ.

Обсуждение первых вариантов курсовых работ проходит по той же схеме, что и обсуждение контрольных работ. Особенное внимание следует обратить на умение студентов

излагать и отстаивать свою научную позицию, способности улавливать и формулировать проблемы, связанные с историко-художественным бытованием сценических явлений.

6. Обсуждение вторых вариантов курсовых работ.

Обсуждение вторых вариантов курсовых работ проходит по той же схеме, что и обсуждение контрольных работ. Особенное внимание следует обратить на выступления авторов и оппонентов, на форму и способы ведения научной дискуссии.

7. Подведение итогов.

Итоговое занятие, на котором педагог анализирует достижения каждого студента не только по результатам письменной работы, но и той активности, которую студент проявил в ходе семинаров и обсуждений работ своих сокурсников.

2. Распределение часов по разделам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	56	-	70	-	26	-	82	-	11	-	97
Раздел 2	-	64	-	8	-	32	-	76	-	11	-	97
Раздел 3	-	56	-	16	-	26	-	82	-	11	-	97
Раздел 4	-	64	-	98	-	32	-	76	-	11	-	97
Всего	-	240	-	192	-	116	-	316	-	44	-	388
<i>Консульт.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО	432				432				432			

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к занятиям, включающая в себя прочтение обсуждаемых пьес и работ.

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

Зачетные требования:

Задание каждого раздела предусматривает написание студентом курсовой работы. В ходе семинарского занятия обсуждаются и представленная письменная работа и ее предмет. Оппонирование является не только первым, но и наиболее развернутым выступлением в предполагаемой дискуссии. После обсуждения автор работы получает заключительное слово. Итог занятия подводит руководитель семинара.

Как правило, работа студента над избранной темой единственным обсуждением представленного им текста не заканчивается. Следующим важным этапом становится обдумывание и творческая переработка вопросов, замечаний и соображений коллег и педагога. Во втором письменном варианте курсового сочинения автору предстоит либо найти новые, более весомые аргументы в защиту своей прежней точки зрения, либо скорректировать или даже изменить первоначальную концепцию, если она оказалась неубедительной. При обсуждении второго (как правило, окончательного) варианта курсовой

работы педагог и все участники семинара обращают особое внимание на желание и умение автора вступить в творческий диалог с чужой мыслью.

В каждом семестре студенты выполняют курсовые работы по проблематике раздела.

Объём курсовой работы – 0,5 – 1 а.л.

2 семестр.

Контрольная работа по одной из предложенных руководителем семинара пьес (требования к работе см. в «Разделах и темах»).

Зачет по результатам работы в семинаре.

3 семестр.

Курсовая работа по одному из предложенных руководителем семинара спектаклей (требования к работе см. в «Разделах и темах»).

Зачет по результатам работы в семинаре.

4 семестр.

Контрольная работа по художественной деятельности одного из предложенных руководителем семинара театров (требования к работе см. в «Разделах и темах»).

Зачет по результатам работы в семинаре.

5 семестр.

Курсовая работа по разработке пакета рекламной продукции (требования к работе см. в «Разделах и темах»).

Зачет по результатам работы в семинаре.

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

Основная литература:

1. Аристотель. Об искусстве поэзии. — Л., 1957.
2. Бояджиев, Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. — М., 1981.
3. Владимиров, С. Действие в драме. — Л., 1972.
4. Волькенштейн, В. Драматургия. — М., 1969.
5. Гаевский, В. Флейта Гамлета. — М., 1990.
6. Дадамян, Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. — М., 1982.
7. Захаров, М. Контакты на разных уровнях. — М., 1988.
8. Мы идем в театр. — Л., 1974.
9. Премьеры Товстоногова. — М., 1994.
10. Сахновский-Панкеев, В. Драма. Конфликт. Композиция. Сценическая жизнь. — Л., 1972.
11. Смелянский, А. Предлагаемые обстоятельства: Из жизни русского театра второй половины XX века. — М., 1999.

Дополнительная литература:

1. Актер. Персонаж. Роль. Образ: Сборник статей. — Л., 1986.
2. Бентли, Э. Жизнь драмы. — М., 1978.
3. Барбой, Ю. Структура действия и современный спектакль. — Л., 1988.
4. Гасснер, Д. Форма и идея в современном театре. — М., 1959.
5. Дмитриевская, М. Театр Резо Габриадзе. — Л., 2005.
6. Зингерман, Б. Очерки истории драмы 20-го века. — М., 1979.
7. Карягин, А. Драма как эстетическая проблема. — М., 1971.
8. Костелянец, Б. Лекции по теории драмы. Драма и действие. — Л., 1976.
9. Крымова, Н. Имена: Избранное в 3-х кн. — М., 2005.
10. Марков, П. Дневник театрального критика: 1930-1976. — М., 1977.
11. Рудницкий, К. Спектакли разных лет. — М., 1974.

12. Рудницкий, К. Театральные сюжеты. — М., 1990.
13. Свободин, А. Театр в лицах. — М., 1977.
14. Смелянский, А. Междометия времени. Кн.1. — М., 2002.
15. Смелянский, А. Уходящая натура. Кн. 2. — М., 2002.
16. Соловьева, И. Ветви и корни. — М., 1999.
17. Таршис, Н. Музыка спектакля. — Л., 1978.
18. Туровская, М. Да и нет: О кино и театре последнего десятилетия. — М., 1966.
19. Художник и публика. — Л., 1981.

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

1. Петербургский театральный журнал: драматургия. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.drama.ptj.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студент в каждом разделе исследования выбирает тему, после согласования ее с педагогом проводит подбор необходимой литературы и материалов, пишет контрольную работу по теме и представляет ее на осуждение в семинаре.

По итогам обсуждения студент дорабатывает или полностью перерабатывает свою работу, учитывая замечания, полученные им в ходе семинара, после чего предоставляет второй вариант.

В третьем и четвертом семестре большая нагрузка ложится на устное выступление. Устный доклад, по сути дела, является важнейшим фрагментом контрольной и курсовой работы. В ходе устного доклада студент обязан научиться формулировать основную идею своего исследования, обосновать его цели и задачи, структуру, выявить и обосновать собственную точку зрения, базирующуюся на изученном теоретическом и практическом материале.

Кроме подготовки собственных работ и докладов, студент должен ознакомиться с работами своих сокурсников и принять содержательное участие в общей дискуссии по сути обсуждаемой на семинаре проблемы.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Улохов Геннадий Петрович, ст. преподаватель

Рецензент:
Сундстрем Лев Геннадьевич, профессор, канд. искусствоведения

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
25.01.2016, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
25.01.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/43

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. Организационно-методический раздел

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Театральное здание: строительство, реконструкция, реставрация
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

владение знаниями сценической техники, технологии подготовки новых постановок (концертных программ), а также способами проката репертуара (ПСК-5.3).

В результате освоения данной дисциплины в кооперации с изучением других дисциплин обучающийся должен:

- знать сценическую технику и технологию;
- знать механизмы государственной поддержки и рыночные механизмы в области исполнительских искусств
- уметь применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики;
- уметь осуществлять управление по одному или нескольким направлениям деятельности организации исполнительских искусств (проекта);
- уметь при исполнении обязанностей руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом);
- уметь принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;
- владеть навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
- владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;
- владеть информационными технологиями;
- владеть культурой мышления.

3. Цель курса

Цель курса — освоение базовых представлений о проектировании, строительстве, реконструкции, реставрации театральных зданий. Необходимо вооружить студента знаниями, позволяющими ему в будущем осмысленно осуществлять руководство театральными службами (специалистами), выполняющими функции заказчика

(пользователя) при производстве проектных и строительных работ.

4. Задачи курса

Предоставить возможность студенту:

- изучить общие вопросы и понятия строительства, реконструкции и реставрации театральных зданий;
- ознакомиться с общими основами проектного дела;
- изучить вопросы учета театральной технологии при проектировании и строительстве театральных зданий;
- получить представление о системе строительных организаций, организационно-правовых основах управления строительными организациями;
- получить представление о характере отношений театрально-зрелищной организации с проектными, строительными организациями, а также с органами государственного строительного надзора, государственной экспертизы и другими организациями, согласовывающими проектно-сметную документацию и дающими разрешение на проведение строительных работ;
- изучить этапы строительных работ (от подготовительных работ до пуско-наладки) и их особенности при строительстве новых объектов, реконструкции и реставрации;
- получить представление о системе управления качеством в строительстве, роли заказчика и пользователя в этом процессе;
- освоить порядок сдачи зданий и сооружений в эксплуатацию и особенности эксплуатации объекта в первые два года после завершения строительно-монтажных работ.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «Театральное здание: строительство, реконструкция, реставрация» является составной частью комплексной дисциплины «Мастерство продюсера исполнительских искусств» и опирается на знания, полученные студентами в курсах «Введение в специальность», «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств», «Театральное здание и его эксплуатация».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	74	3 / 108	Зачет Контрольная работа
	Всего: 32 час.	2	74	3 / 108	
Очно-заочная и заочная	6 семестр: 5 часов.	-	31	1 / 36	-
	7 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 15 час.	2	91	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

Раздел 1. Технологические особенности театральных зданий и их проектирование

Раздел 2. Организация проектного дела и строительного производства

Раздел 3. Строительное производство и ввод в эксплуатацию

2. Темы дисциплины и их содержание

Раздел 1. Технологические особенности театральных зданий и их проектирование

Тема 1. Введение. Понятие о планировочном и конструктивном решении театральных зданий

Нормативные термины и определения. Общие сведения о театральных зданиях. Основные части театральных зданий. Элементы и детали театральных зданий. Нагрузки и воздействия на театральные здания и требования к ним. Объемно-планировочные и конструктивные решения.

Тема 2. Типология и проектирование общественных зданий (на примере театральных зданий)

Основные типы общественных зданий. Понятие о проектировании общественных зданий. Основные положения проектирования общественных зданий. Основные показатели проектов общественных зданий. Технико-экономическая оценка проектных решений.

Тема 3. Проектирование театральных зданий

Земельные участки под строительство театральных зданий.

Технологическая часть проекта театральных зданий и их объемно-планировочные решения (примерная функциональная схема; помещения зрительского комплекса; помещения большого демонстрационного комплекса (зрительный зал; глубинная колосниковая сцена; разновидности глубинной колосниковой сцены и иные типы сцен; трансформации демонстративного комплекса; помещения технологического обеспечения сцены) помещения, обслуживающие сцену (помещения для ожидания выхода на сцену и артистические уборные; репетиционные помещения; склады; производственные помещения; административно-хозяйственные помещения) помещения малого демонстрационного комплекса (малый зал) и обслуживающие его помещения.

Основные нормативные параметры и примерный состав помещений театральных зданий. Особые типы театральных зданий и театров с дополнительными функциями. Особенности проектирования театральных зданий с учётом доступности маломобильных групп населения. Специальные строительные и противопожарные мероприятия при проектировании театральных сцен.

Раздел 2. Организация проектного дела и строительного производства

Тема 4. Основы организации проектного дела

Общие положения. Этапы подготовки проектно-сметной документации.

Виды изысканий и обследований. Организация проектирования в строительстве. Согласование и экспертиза проектно-сметной документации. Оценка экономической эффективности проектов в строительстве. Организационно-технологическая проектная документация.

Тема 5. Основы организации нового строительства, реконструкции и реставрации

Общие положения. Понятие о системе строительных организаций.

Проведение процедур по выбору подрядной организации. Организационно-правовые основы управления строительными организациями. Организационные структуры управления строительным производством. Подготовка к строительству.

Особенности подготовки к реконструкции. Особенности подготовки к реставрации. Организация строительной площадки и временные устройства на строительной площадке. Организация материально-технического обеспечения строительного производства. Возведение зданий в условиях плотной городской застройки.

Раздел 3. Строительное производство и ввод в эксплуатацию

Тема 6. Строительно-монтажные работы при возведении театральных зданий

Основные технологические процессы при возведении зданий и сооружений. Строительные технологии возведения зданий и сооружений. Организация строительной площадки: временные здания и сооружения.

Последовательность производства работ и возведения зданий. Технология реконструкции зданий.

Тема 7. Управление и контроль над строительством театральных зданий

Оперативное планирование строительного производства.

Документация, сопровождающая строительное производство. Система управления качеством в строительстве. Контроль качества строительства.

Технический и авторский надзор за строительством.

Тема 8. Сдача театральных зданий и сооружений в эксплуатацию

Пуско-наладочные работы. Организация приемки объектов в эксплуатацию. Гарантийные обязательства по сданному строительному объекту. Эксплуатация вновь введенного объекта. Обучение эксплуатирующего персонала. Заключение по завершению изучения дисциплины.

3. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения					
	Очная			Очно-заочная и заочная		
	Лекц .	Пр. / Сем.	Сам.	Лекц .	Пр. / Сем.	Сам.
Раздел 1. Технологические особенности театральных зданий и их проектирование	10	-	24	5	-	30
Тема 1. Введение. Понятие о планировочном и конструктивном решении театральных зданий	3	-				
Тема 2. Типология и проектирование общественных зданий (на примере театральных зданий)	4	-				
Тема 3. Проектирование театральных зданий	3	-				
Раздел 2. Организация проектного дела и строительного производства	10	-	24	5	-	30
Тема 4. Основы организации проектного дела	5	-				
Тема 5. Основы организации нового строительства, реконструкции и реставрации	5	-				
Раздел 3. Строительное производство и ввод в эксплуатацию	12	-	26	5	-	31
Тема 6. Строительно-монтажные работы при возведении театральных зданий	4	-				
Тема 7. Управление и контроль над строительством театральных зданий	4	-				
Тема 8. Сдача театральных зданий и сооружений в эксплуатацию	4	-				

Всего:	32	-	74	15	-	91
<i>Консультации</i>	2			2		
ИТОГО:	108			108		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа, которая выполняется студентами всех форм обучения в VIII семестре.

Тема контрольной работы каждого студента согласовывается с преподавателем.

Требования к выполнению контрольных работ изложены в методических рекомендациях.

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к зачету:

1. Основные части, элементы и детали театральных зданий.
2. Нагрузки и воздействия на театральные здания и требования к ним.
3. Объемно-планировочные и конструктивные решения театральных зданий.
4. Основные типы общественных зданий и основные положения проектирования общественных зданий.
5. Основные показатели проектов общественных зданий и технико-экономическая оценка проектных решений.
6. Технологическая часть проектов театральных зданий и их объемно-планировочные решения: примерная функциональная схема; помещения зрительского комплекса; помещения большого демонстрационного комплекса.
7. Технологическая часть проектов театральных зданий и их объемно-планировочные решения: примерная функциональная схема; помещения, обслуживающие сцену; помещения малого демонстрационного комплекса (малый зал) и обслуживающие его помещения.
8. Основные нормативные параметры и примерный состав помещений театральных зданий.
9. Особые типы театральных зданий и театров с дополнительными функциями. Специальные строительные и противопожарные мероприятия при проектировании театральных сцен.
10. Этапы подготовки проектно-сметной документации и организация проектирования в строительстве. Виды изысканий и обследований.
11. Согласование и экспертиза проектно-сметной документации.
12. Организационно-технологическая проектная документация.
13. Понятие о системе строительных организаций. Организационно-правовые основы управления строительными организациями и строительным производством.

14. Подготовка к строительству. Организация строительной площадки и временные устройства на строительной площадке.
15. Особенности подготовки к реконструкции. Возведение зданий в условиях плотной городской застройки.
16. Особенности подготовки к реставрации.
17. Организация материально-технического обеспечения строительного производства.
18. Основные технологические процессы при возведении зданий и сооружений. Строительные технологии возведения зданий и сооружений.
19. Организация строительной площадки: временные здания и сооружения.
20. Последовательность производства работ и возведения зданий.
21. Оперативное планирование строительного производства.
22. Документация, сопровождающая строительное производство.
23. Система управления качеством в строительстве. Технический и авторский надзор за строительством.
24. Пуско-наладочные работы.
25. Организация приемки объектов в эксплуатацию. Гарантийные обязательства по сданному строительному объекту.
26. Эксплуатация вновь введенного объекта. Обучение эксплуатирующего персонала.

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

Основная литература:

1. Базанов, В. В. Театральные здания и сооружения: Структура и технология. / В. В. Базанов; С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства. – 2-е изд., доп. – СПб: СПбГАТИ, 2013. – 103 с.
2. Дикман, Л.Г. Организация строительного производства / Л. Г. Дикман. – М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2006. – 608 с.
3. Современное театральное здание: Пособие по проектированию / [В. М. Виноградов и др.] ; Под ред. В. М. Виноградова и др.; Гос. ин-т по проектированию театр.-зрелищ. предприятий «Гипротейтр». – М.: Стройиздат, 1986. – 195 с.

Дополнительная литература:

1. Барахин, Г.Б. Архитектура театра / Г. Б. Барахин. – М.: Изд-во Академии архитектуры СССР, 1947. – 248 с.
2. Виноградов, В.М. Театральные здания вчера, сегодня, завтра / В.М. Виноградов. – М.: Стройиздат, 1971. – 164 с.
3. Проектирование театров: (Справ. пособие к СНиП) / Центр. н.-и. и проект. ин-т типового и эксперим. проектирования комплексов и зданий культуры, спорта и упр. им. Б.С Мезенцева. – М.: Стройиздат, 1990. – 120 с.
4. Теличенко, В.И. Технология возведения зданий и сооружений: Учебник для строительных вузов / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2004. – 446 с.
5. Хрипунов, Ю.Д. Архитектура советского театра : научное издание / Ю. Д. Хрипунов, Ю. П. Гнедовский и др. – М.: Стройиздат, 1986. – 399 с.
6. Дом для «женовачей» // Сцена. – 2008. – № 5. – С. 40-69.
7. Фролова, М. Петербургские премьеры: театральные здания // Сцена. – 2009. – № 6. – С. 59-60.

8. Черная, Н. Новый, самый старый деревянный театр России // Сцена. – 2010. – № 5. – С. 48-50.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 23.01.2016).

2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 23.01.2016).

3. Официальный сайт журнала «Сцена». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.the-stage.ru> (дата обращения: 23.01.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Театральное здание: строительство, реконструкция, реставрация» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников нормативных материалов.

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

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

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

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.

3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет сценографии и театральной технологии
Кафедра театральной техники и технологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СЦЕНИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:

Берман Александр Михайлович, ст. преподаватель

Рецензент:

Разумов Владимир Николаевич, зав. кафедрой, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-17/47

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Сценическая техника и технология
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

владением знаниями сценической техники, технологии подготовки новых постановок (концертных программ), а также способами проката репертуара (ПСК-5.3).

способностью определять оценку постановочной сложности спектакля (проекта) и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска, определять источники финансирования, принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов, определять различные варианты маркетинговой стратегии в зависимости от характера проекта (ПСК-5.4).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Сценическая техника и технология» опирается на материал дисциплин «Введение в специальность», «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Театральное здание и его эксплуатация», «Охрана труда и пожарная безопасность в театре», «Театральное здание: строительство, реконструкция, реставрация».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	3 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	2	78	4 / 144	Зачет
	Всего: 64 час.	2	78	4 / 144	
Очно-заочная	6 семестр: 2 x 11 нед. = 22 часа.	-	50	2 / 72	-
	7 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	Всего: 54 час.	2	88	4 / 144	
Заочная	6 семестр: 5 часов.	-	67	2 / 72	-
	7 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Зачет
	Всего: 15 час.	2	127	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Устройство и оборудование сцены

Тема 1.1. Цели и задачи курса.

Сопряженность с другими курсами профессионального цикла подготовки специалиста. Практическое применение в работе продюсера исполнительских искусств.

Тема 1.2. Устройство сцены.

Части сцены по горизонтальному сечению: пропорции, размеры, назначение. Величина портала как отправная точка в определении размеров сцены. Пространства авансцены, карманов и арьерсцены современного театра. Части сцены по вертикальному членению. Значение расстояния от планшета до колосников. Определение высот карманов и арьерсцены. Расположение выходов со сцены. Значение и варианты расположения выхода для транспортировки декораций в прилегающую территорию.

Тема 1.3. Оборудование сцены.

Механическое и светотехническое оборудование сцены. Функции сценической техники. Современные варианты технического оснащения современного драматического и оперного театра.

Тема 1.4. Вспомогательные оборудование сцены.

Галереи сцены. Назначение галерей. Расчет их расположения по высоте сцены. Зависимость ширины галереи от расположения на ней приводных механизмов и местоположения галереи в сценическом пространстве. Устройство галереи. Оградительная техника. Требования к настилу. Переходные мостики: назначение и устройство, распределение по глубине и высоте сцены.

Колосники. Назначение колосников. Устройство колосникового настила. Расположение колосниковых элементов по отношению к рампе. Колосники деревянные и металлические. Правила безопасности при работе на колосниках.

Портальные кулисы и башни. Портальные кулисы и башни как средство диафрагмирования зеркала сцены. Пределы диафрагмирования. Статичные и подвижные кулисы. Принципиальная конструкция. Портальные башни. Схема установки световой аппаратуры. Внешняя облицовка каркаса башен.

Противопожарное оборудование. Огнестойкий занавес: назначение, устройство, система подвески, система безмоторного спуска, сигнализация и правила эксплуатации. Дымовые люки: назначение, место расположения. Системы аварийного освещения.

Декорационные сейфы. Классическое устройство сейфа и современная практика театра. Современные способы механизации хранилищ мягких декораций.

Тема 1.5. Устройство планшета сцены.

Виды планшета: неразборный, разборный и механизированный, сравнительная характеристика каждого вида. Требования к материалу планшетного настила. Значение толщины планшета. Меры, предотвращающие коробление древесины. Принципиальное устройство несущего каркаса сцены. Расстояние между несущими элементами каркаса. Расчетные нагрузки. Конструкция и габариты съемных щитов. Поверхностная обработка настила.

Тема 1.6. Нижняя механизация сцены.

Подъемно-опускные площадки. Назначение площадок. Мейерхольд о поверхности планшета. Примеры использования подъемников. Определение габаритов площадок. Устройство классического люка-провала. Сценические границы применения. Современные стационарные подъемно-опускные площадки и их основные принципы действия. Электромоторный и гидравлический привод. Подъемники типа «Спиралифт» и «Сералифт».

Поворотная сцена. Поворотные круги как один из основных видов механического оборудования сцены. Различные модификации поворотных систем, достоинства и

недостатки каждой из них. Применение круга в художественных целях, примеры такого использования. Определение диаметра круга. Расположение круга по глубине сцены. Необходимые расстояния между кругом и обрезом рабочих галерей. Виды кругов: дисковые, барабанные и накладные, сравнительные характеристики этих видов, их принципиальное устройство.

Накатные площадки. Назначение накатных площадок. Стационарные площадки и сценические фурки. Принципиальная конструкция. Сценические транспортеры. Область применения. Принципиальная конструкция. Мягкие и жесткие покрытия. Система привода.

Тема 1.7. Верхняя механизация сцены.

Штанкетные подъемы. Назначение штанкетных подъемов, их значение в современном театре. Распределение подъемов по глубине сцены. Нормативная нагрузка и минимальное расстояние между штанкетами. Минимальное количество тросов подвески. Расчетная длина штанкета. Устройство подъема. Штанкеты деревянные, трубчатые, профильные, их достоинства и недостатки. Принципиальное устройство приводов штанкетных подъемов.

Точечные подъёмы. Назначение точечных (индивидуальных) подъемов. Принципиальное устройство колосниковых блоков и лебедок и их возможности. Цепные лебедки и область их применения.

Софитные подъемы. Назначение софитных устройств. Распределение софитных линий по глубине сцены. Принципиальная конструкция софитных ферм.

Полетные устройства. Устройство полета предметов бутафории. Страхочные меры. Полетные устройства для исполнителей. Требования безопасности.

Театральный занавес. Основные функции театрального занавеса. Классификация занавесов по способу раскрытия сцены и по назначению. Антрактовый занавес. Конструкция занавеса. Выбор лицевого материала. Антрактовый занавес как символ данного театра. Игровой занавес, его назначение, спектр технологий и материалов для его изготовления. Подъемно-опускной занавес. Схема монтировки. Система направляющих и устройство нижнего штанкета. Занавес криволинейной формы. Раздвижной занавес. Принцип устройства. Тросовые и жесткие дороги. Дороги-раздержки и область их применения. Схема устройства комбинированного занавеса. Устройство итальянского и французского занавеса: особенности края. Занавес по типу французской шторы. Эффектные занавесы. Принцип действия светового занавеса. Схема устройства занавесов быстрого действия. Занавесы с поворотными полотнищами.

Панорама и горизонт. Назначение панорамы. Применение панорам в музыкальном и драматическом театрах. Принципиальное устройство панорам. Горизонт. Назначение горизонта. Принципиальное устройство горизонта. Определение размеров полотнища. Выбор материала. Правила сшивки полотен. Устройство подъемно-опускных и передвижных горизонтов.

Тема 1.8. Система сценического освещения.

Основные виды сценического светового оборудования и принципы работы с ним при решении различных художественных задач.

Тема 1.9. Выездные занятия на сценических площадках театров Санкт-Петербурга и Москвы

Раздел 2. Технология художественного оформления спектакля

Тема 2.1. Виды декорационного оформления и основные принципы театральной технологии

Жесткие декорации. Мягкие декорации. Понятие игровой декорации. Основные материалы для изготовления декораций. Классические приемы и нестандартные конструкции. Особенности эксплуатации и транспортировки декорационного оформления и их влияние на технологию.

Тема 2.2. Жесткие декорации.

Павильонные декорации. Основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки. Двери, окна, потолки: конструкции подвесов, особенности монтажа и демонтажа.

Декорационные станки. Основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки. Щитовой настил. Станки разборные, складные и модульные. Пандусы, консоли и криволинейные станки. Правила техники безопасности и особенности монтажа и демонтажа. Принципы расчета декорации под нагрузку.

Лестницы, перила и балюстрады. Основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки. Лестницы приставные, накидные, накладные, винтовые, полувинтовые. Правила техники безопасности и особенности монтажа и демонтажа. Принципы проектирования и расчета декорации под нагрузку.

Сценические фурки. Основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки. Возможности современных фурок как художественный материал для широкой реализации творческих замыслов. Правила техники безопасности и особенности монтажа и демонтажа.

Объемно-каркасные декорации. Основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки. Колонны, деревья, карнизы, особенности крепления, основные принципы проектирования и расчета. Правила техники безопасности и особенности монтажа и демонтажа.

Тема 2.3. Мягкие декорации.

Одежда сцены. Живописные декорации. Ажурные декорации на тюле и сетке. Половики. Основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки. Противопожарная пропитка. Правила техники безопасности.

Тема 2.4. Театральная бутафория и мебель.

Основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки. Осветительная бутафория, правила техники безопасности.

Раздел 3. Работа художественно-постановочной части театра

Тема 3.1. Место художественно-постановочной части в организационной структуре театра

Схема подчиненности. Руководство ХПЧ – технический директор, заведующий ХПЧ, заведующий производством.

Тема 3.2. Цеха художественно-постановочной части.

Деление на эксплуатационные и производственные цеха (службы). Эксплуатационные и производственные задачи.

Эксплуатационные цеха: монтировочный, осветительский, звукоцех, мебельно-реквизиторский, костюмерный, гримерный. Структура и обязанности каждого цеха.

Производственные цеха: столярный, слесарный, бутафорский, живописный, пошивочный. Структура и обязанности каждого цеха.

Тема 3.3. Художественно-постановочная часть в процессе выпуска новой постановки
Алгоритм действий. Приемка макета. Составление смет. Конструктивные чертежи. Производство художественного оформления. Сдача оформления. Паспорт спектакля.

Тема 3.4. Текущая эксплуатация спектаклей.

График работ. Порядок взаимодействия сценических служб.

Тема 3.5. Художественно-постановочная часть в процессе организации гастролей
Технический райдер.

Тема 3.6. Заключительное занятие.

Значение художественно-постановочной части в современном театре. Перспективы развития сценической техники и технологии.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	32	-	-	28	26	-	-	32	6	-	-	45
Тема 1.1	2	-	-		2	-	-					
Тема 1.2	2	-	-		2	-	-					
Тема 1.3	4	-	-		3	-	-					
Тема 1.4	4	-	-		3	-	-					
Тема 1.5	2	-	-		2	-	-					
Тема 1.6	5	-	-		4	-	-					
Тема 1.7	5	-	-		4	-	-					
Тема 1.8	4	-	-		3	-	-					
Тема 1.9	4	-	-		3	-	-					
Раздел 2	12	-	-		24	10	-					
Тема 2.1	2	-	-		2	-	-					
Тема 2.2	4	-	-		3	-	-					
Тема 2.3	4	-	-		3	-	-					
Тема 2.4	2	-	-		2	-	-					
Раздел 3	20	-	-		26	18	-					
Тема 3.1	2	-	-		3	-	-					
Тема 3.2	4	-	-		3	-	-					
Тема 3.3	4	-	-		3	-	-					
Тема 3.4	4	-	-		3	-	-					
Тема 3.5	4	-	-		3	-	-					
Тема 3.6	2	-	-		3	-	-					
Всего	64	-	-		78	54	-					
<i>Консульт.</i>	2			-	2			-	2			-
ВСЕГО	144				144				144			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

Вопросы к зачету:

1. Общее устройство и пропорции сценической коробки.
2. Устройство и назначение галерей сцены, колосников, порталных кулис и башен, противопожарного оборудования сцены, декорационных сейфов.
3. Устройство планшета сцены.
4. Подъемно-опускные площадки: виды, устройство и назначение.

5. Поворотная сцена: виды, устройство и назначение.
6. Накатные площадки, сценические транспортеры и фурки: виды, устройство и назначение.
7. Штанкетные, точечные и софитные подъемы: виды, устройство и назначение.
8. Театральный занавес: виды, устройство и назначение.
9. Система сценического освещения: виды освещения, основные типы осветительных приборов.
10. Павильонные декорации: основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки.
11. Декорационные станки: виды, основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки, принципы проектирования и расчета декорации под нагрузку.
12. Лестницы, перила и балюстрады: виды, основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки, принципы проектирования и расчета декорации под нагрузку.
13. Объемно-каркасные декорации: виды, основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки.
14. Мягкие декорации: виды, основные принципы, технологии и материалы изготовления, противопожарная пропитка.
15. Театральная бутафория и мебель: виды, основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки.
16. Структура и обязанности эксплуатационных цехов ХПЧ.
17. Структура и обязанности производственных цехов ХПЧ.
18. Художественно-постановочная часть и выпуск новой постановки.
19. Художественно-постановочная часть и текущая эксплуатация спектаклей.
20. Художественно-постановочная часть и организация гастролей.

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

Основная литература:

1. Базанов, В.В. Техника и технология сцены. — М.: Импульс-свет, 2005.
2. Базанов, В.В. Охрана труда в театрально-зрелищных предприятиях. — СПб: Культ-информ-пресс, 2005.
3. Виноградов, В.М. Театральные здания: вчера, сегодня, завтра. — М., 1972.
4. Красильников, В.Д., Мовчан, Г.Я. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений. — М., 1970.

Дополнительная литература:

1. Правила охраны труда в театрах и концертных залах (1998-01-12).
2. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94).

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 28.09.2016).
2. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.showconsulting.ru/> (дата обращения: 28.09.2016).
3. Официальные сайты театров и концертных залов Санкт-Петербурга и Москвы.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Сценическая техника и технология» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению наглядного иллюстративного материала, а также доступной информации о деятельности театров Санкт-Петербурга и других городов.

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

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕЛО И КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Логутенко Галина Равильевна, доцент, зам. директора Филармонии им. Д. Д. Шестаковича

Рецензент:
Сазонова Людмила Александровна, профессор, канд. экон. наук

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
29.03.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
29.03.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/41

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Театральное дело и культурная политика зарубежных стран
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3).

Студент, освоивший курс «Театральное дело и культурная политика зарубежных стран», должен:

знать теоретические основы функционирования рыночной экономики;

знать исторические предпосылки возникновения продюсерства как самостоятельного вида творческой деятельности, актуальные направления развития продюсерства в различных видах и направлениях искусства;

знать основы теории и практики современного менеджмента, его особенности в организациях культуры и искусства;

знать экономические категории и модели, действующие в отраслях культуры и искусства, экономическую стратегию государства по отношению к культуре в условиях модернизации рыночной экономики, хозяйственный механизм деятельности организаций культуры;

знать финансирование, материальное стимулирование, ценообразование, налогообложение, трудовые ресурсы и специфику их функционирования в сфере культуры;

знать предпринимательство в сфере культуры и искусства;

знать теоретические и практические основы маркетинга, особенности маркетинга в сфере культуры и искусства, связи с общественностью и рекламу в продюсерской деятельности;

знать фандрейзинг как составную часть маркетинга некоммерческих организаций;

знать механизмы государственной поддержки и рыночные механизмы в области исполнительских искусств в России и за рубежом;

знать состояние современной драматургии и музыкальной драматургии, театральной режиссуры, музыкального исполнительства, хореографического искусства, сценографии, актерского мастерства, музыкальной и театральной гастрольно-фестивальной деятельности;

уметь актуализировать исторический опыт в области театрального дела в целях повышения уровня современного продюсерства в области исполнительских искусств;

уметь применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и экономики;

владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;

владеть культурой мышления.

3. Цель курса

В предлагаемом курсе лекций рассматриваются основные направления культурной политики и менеджмента исполнительских искусств зарубежных стран. Студенты должны ознакомиться с политико-правовыми системами зарубежных государств и их влиянием на государственную политику в области культуры и искусства, принципами финансирования, современными концепциями и инструментами менеджмента организаций исполнительских искусств. Особое место в курсе уделяется позитивному опыту менеджмента искусств зарубежных стран, который может быть адаптирован и применен в условиях Российской Федерации.

4. Задачи курса

Задачи курса – дать сравнительную характеристику основных понятий, признаков и моделей культурной политики зарубежных стран, организационно-правовых форм учреждений исполнительских искусств, механизмов их финансирования, а также основных инструментов менеджмента, таких как маркетинг, фандрейзинг, связи с общественностью, применение современных информационных и IT-технологий и т.п.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение курса «Театральное дело и культурная политика зарубежных стран» занимает значительное место в профессиональной специализированной подготовке продюсера организации исполнительских искусств, работая в новых условиях, особенно нуждаются в грамотных менеджерах, знающих теорию управления (менеджмента), в том числе, и за рубежом, и умеющих приложить свои знания к управлению организациями культуры.

Для освоения данного курса студенты должны опираться на знания по следующим дисциплинам: «Основы экономики», «Философия», «Социология», «Экономическая теория и история экономических учений», «Организационно-правовые формы и структура организаций исполнительских искусств», «Экономика культуры», «Предпринимательство».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	9 семестр: 3 x 22 нед. = 66 часов.	2	148	6 / 216	Экзамен Курсовая работа

	Всего: 66 час.	2	148	6 / 216	
Очно-заочная	10 семестр: 2 x 12 нед. = 24 часа.	-	48	2 / 72	-
	11 семестр: 2 x 18 нед. = 36 часов.	2	106	4 / 144	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 60 час.	2	154	6 / 216	
Заочная	10 семестр: 8 часов.	-	64	2 / 72	-
	11 семестр: 10 часов.	2	132	4 / 144	Экзамен Курсовая работа
	Всего: 18 час.	2	196	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

Раздел 1. Культурная политика разных стран.

Раздел 2. Сравнительный анализ основных моделей культурной политики и особенности их функционирования в отдельно взятых регионах и странах.

Раздел 3. Структура управления отраслью культуры в разных странах.

Раздел 4. Правовая база отрасли культуры в различных странах.

Раздел 5. Система финансирования отрасли культуры в различных странах.

Раздел 6. Концепции творческого развития культуры различных стран.

2. Темы дисциплины и их краткое содержание

Раздел 1. Культурная политика разных стран

1.1. Основные понятия, принципы, модели и институты культурной политики в зарубежных странах. Культурная политика как самостоятельная область научных исследований и управленческой деятельности. Формирование культурной идентичности страны, региона, города как стратегическая цель культурной политики.

1.2. Основные цели и задачи культурной политики: (1) сохранение и распространение культурных ценностей, (2) стимулирование творческой деятельности, (3) утверждение социальных норм поведения, (4) образование и воспитание, анимация культурной жизни.

1.3. Основные модели культурной политики: (1) Либеральная, (2) «почтительного расстояния» или «вытянутой руки» (3) бюрократическо-просветительская, (4) Престижно-просветительская, (5) Национально-эмансипационная, (6) стран переходного периода.

1.4. Основные аспекты изучения культурной политики: (1) Правовая основа реализации культурной политики (2) Система управления культурными институтами, (3) финансовое обеспечение, (4) творческое «наполнение».

1.5. Субъекты и объекты культурной политики и их взаимодействие.

Роль государства в реализации культурной политики в разных моделях

Раздел 2. Сравнительный анализ основных моделей культурной политики и особенности их функционирования в отдельно взятых регионах и странах

2.1. Либеральная модель на примере США.

2.2. Частично-государственная модель культурной политики (или модель «почтительного расстояния» или «вытянутой руки») на примере Великобритании и Северной Ирландии.

Специфическая форма модели – культурная политика ФРГ.

2.3. Государственная бюрократическо-просветительская модель (социалистическая) на примере Швеции и Нидерландов.

2.4. Государственная престижно-просветительская модель культурной политики (национальная) на примере Франции.

2.5. Национально-имансипационная модель. На примере Индии и Молдавии.

2.6. Модель стран переходного периода. На примере Эстонии.

Раздел 3. Структура управления отраслью культуры в разных странах

3.1. Понятие структуры управления отраслью культуры.

3.2. Специфика управления отраслью культуры различных стран. Основные модели структуры управления отраслью на примере США, Европы и Азии.

3.3. Структура управления театрами в различных странах на примере США, Европы и Азии.

Раздел 4. Правовая база отрасли культуры в различных странах

4.1. Законы о культуре, законы о театрах и другие правовые документы, регулирующие деятельность культуры в различных странах.

4.2. Специфика юридической базы отрасли культуры в различных странах на примере США, Европы и Азии.

4.3. Сравнительный анализ правовой базы различных стран, регулирующих деятельность культуры.

4.4. Правовая база деятельности театров в различных странах.

4.5. Основные организационно-правовые формы организаций культуры в различных странах.

4.6. Государственный и негосударственный сектор в отрасли культуры различных стран.

Раздел 5. Система финансирования отрасли культуры в различных странах

5.1. Понятие государственной финансовой поддержки в различных странах.

5.2. Модели финансирования отрасли культуры (типологии финансирования)

5.3. Модели финансирования театров в различных странах.

Раздел 6. Концепции творческого развития культуры различных стран

6.1. Международные и национальные фестивали (традиционные, новые, разовые).

6.2. Проекты в сфере культуры.

6.3. Международный обмен (программы сотрудничества).

6.4. Международная гастрольная деятельность (специфика гастрольной деятельности в различных странах).

6.5. Продюсерская международная деятельность.

3. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения								
	Очное обучение			Очно-заочное обучение			Заочное обучение		
	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа
Раздел 1. Культурная политика разных стран.	8	-	26	6	-	28	2	-	34
1.1. Основные понятия, принципы, модели и институты культурной политики в зарубежных странах.	1	-		1	-				
1.2. Основные цели и задачи культурной политики	1	-		1	-				
1.3. Шесть основных моделей	2	-		1	-				

культурной политики.									
1.4 Основные аспекты изучения культурной политики.	2	-		1	-				
1.5 Субъекты и объекты культурной политики и их взаимодействие. Роль государства в реализации культурной политики в разных моделях.	2	-		2	-				
Раздел 2. Сравнительный анализ основных моделей культурной политики и особенности их функционирования в отдельно взятых регионах и странах.	14	-	30	14	-	30	3	-	40
2.1 Либеральная модель на примере США.	2	-		2	-				
2.2 Частично-государственная модель культурной политики (или модель «почтительного расстояния» или «вытянутой руки»).	2	-		2	-				
2.3 Государственная бюрократически-просветительская модель.	2	-		2	-				
2.4 Государственная престижно-просветительская модель культурной политики.	2	-		2	-				
2.5 Национально-эмансипационная модель.	2	-		2	-				
2.6 Модель стран переходного периода.	4	-		4	-				
Раздел 3. Состав и структура управления отраслью культуры в разных странах.	8	-	16	8	-	16	3	-	20
3.1 Понятие структуры управления отраслью культуры.	2	-		2	-				
3.2 Специфика управления отраслью культуры различных стран.	2	-		2	-				
3.3 Структура управления театрами в различных странах на примере США, Европы и Азии.	4	-		4	-				
Раздел 4. Правовая база отрасли культуры в различных странах.	14	-	30	12	-	30	4	-	40
4.1 Законы о культуре, законы о театрах и другие правовые документы, регулирующие деятельность культуры в различных странах.	2	-		2	-				
4.2 Специфика юридической базы отрасли культуры в различных странах на примере США, Европы и	2	-		2	-				

Азии.								
4.3 Сравнительный анализ правовой базы различных стран, регулирующих деятельность культуры.	2	-		2	-			
4.4 Правовая база деятельности театров в различных странах.	2	-		2	-			
4.5 Основные организационно-правовые формы организаций культуры в различных странах.	2	-		2	-			
4.6 Государственный и негосударственный сектор в отрасли культуры различных стран.	4	-		4	-			
Раздел 5. Система финансирования отрасли культуры в различных странах.	10	-	20	10	-	20	4	-
5.1 Понятие государственной финансовой поддержки в различных странах.	2	-		2	-			
5.2 Модели финансирования отрасли культуры (типологии финансирования).	2	-		2	-			
5.3 Модели финансирования театров в различных странах.	2	-		2	-			
5.4. Негосударственное (многоканальное) финансирование организаций культуры в различных странах.	4	-		4	-			
Раздел 6. Концепции творческого взаимодействия культуры различных стран.	12	-	26	10	-	30	2	-
6.1. Международные и национальные фестивали.	2	-		2	-			
6.2. Проектная деятельность в сфере культуры различных стран	2	-		2	-			
6.3. Международный обмен.	2	-		2	-			
6.4. Международная гастрольная деятельность.	4	-		2	-			
6.5.Международная продюсерская деятельность.	2	-		2	-			
Всего:	66	148	60	154	18	196		
<i>Консультации:</i>		2		2		2		2
ИТОГО:	216	216	216	216	216	216		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена курсовая работа. Курсовая работа выполняется студентами очной формы обучения в IX семестре, а студентами очно-заочной и заочной форм обучения – в XI семестре.

Курсовая работа выполняется с целью закрепления полученных знаний по предмету «Театральное дело и культурная политика за рубежом», развития навыков работы с литературой, а также выработки подхода к решению некоторых теоретических и практических вопросов организации театрального дела и продюсерской деятельности в области исполнительских искусств за рубежом с учетом использования опыта работы или прохождения практик в организациях исполнительских искусств.

Темы курсовых работ и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание на курсовую работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

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

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

Вопросы к экзамену:

1. Понятие культурной политики, её цели и задачи.
2. Основные модели культурной политики – краткая характеристика моделей. Объекты и субъекты культурной политики.
3. Либеральная модель культурной политики на примере США, Национальный фонд искусств и Национальный гуманитарный фонд как инструменты реализации культурной политики США.
4. Частично-государственная модель на примере Великобритании. Совет по делам искусств Великобритании.
5. Бюрократически-просветительская модель на примере Нидерландов.
6. Национальная модель на примере Франции, специфика модели, процессы децентрализации.
7. Национально-эмансипационная модель, основные характеристики модели, страны, следующие этой модели, перспективы развития.
8. Модель переходного периода. Основные характеристики, страны, следующие этой модели, перспективы развития.
9. Состав и структура управления отраслью культуры в США.
10. Состав и структура управления отраслью культуры во Франции.
11. Состав и структура управления отраслью культуры в Великобритании.
12. Состав и структура управления отраслью культуры в ФРГ.
13. Состав и структура управления отраслью культуры в Японии.
14. Состав и структура управления отраслью культуры в Кувейте.
15. Состав и структура управления отраслью культуры в Финляндии.
16. Состав и структура управления отраслью культуры в Эстонии.
17. Состав и структура управления отраслью культуры в Молдавии.
18. Сравнительная характеристика правовой базы функционирования отрасли культуры в США и во Франции.
19. Сравнительная характеристика правовой базы функционирования отрасли культуры в Великобритании и Италии.
20. Сравнительная характеристика правовой базы функционирования отрасли культуры в Японии и Эстонии.
21. Сравнительная характеристика негосударственного и государственного сектора в отрасли культуры в США, Европы и Азии.
22. Основные типологии стран по принципу государственного финансирования.

23. Организационно-правовые формы театров США.
24. Организационно-правовые формы театров Франции.
25. Организационно-правовые формы театров Италии.
26. Организационно-правовые формы театров ФРГ
27. Организационно-правовые формы театров Эстонии
28. Организационно-правовые формы театров Финляндии.
29. Организационно-правовые формы ОПФ театров Нидерландов.
30. Организационно-правовые формы крупнейших европейских театральных фестивалей- Зальцбургский, Авиньонский, Эдинбургский.
31. Цели, задачи и принципы деятельности Британского Совета, Французского института, Датского института, Гёте института.
32. Международное культурное проектирование (проекты ЮНЕСКО, Совета Европы и Европейского Союза).
33. Международный культурный обмен, формы и специфика, применительно к разным регионам.

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

Основная литература:

1. Драгичевич-Шешич, М., Стойкович, Б. Культура: Менеджмент, анимация, маркетинг / [Пер. с сербохорв.]; Новосиб. отд. Союза театральных деятелей России. При содействии Новосиб. отд. Института «Открытое общество». – Новосибирск: Тигра, 2000. – 227 с.
2. Котлер, Ф., Шефф, Дж. Все билеты проданы: Стратегия маркетинга исполнительских искусств. – М.: Классика XXI, 2004. – 688 с.
3. Культура на границах: Сб. статей. – М.: Институт культурной политики, 2004. – 69 с. (серия «Культурные стратегии: экспертный клуб»).
4. Синецкий, С.Б. Культурная политика XXI века: От прецедента Истории к проекту Будущего: Монография. – Челябинск: Энциклопедия, 2011. – 288 с.
5. Современная культурная политика как креативная деятельность: Управление и инновации: Коллективная монография в 2 частях под общ. ред. Астафьевой О. Н. — СПб: ЭЙДОС, 2014. — 639 с.

Дополнительная литература:

1. Бельфиоре, Э. Методологический вызов кросснационального исследования: сравнение культурной политики в Британии и Италии / Пер. с англ. В.Г. Николаева // Журнал исследований социальной политики. – 2009. – № 7. – С. 89-116. – [Электронный ресурс]. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/416/147/1211/Belfiore_Metodol.vizov.pdf (дата обращения: 12.02.2016).
2. Буркин, А.И. Финансирование сферы культуры и искусства в индустриально развитых странах // Финансы и кредит. – 2005. – № 27. – С.37-44.
3. Вайденфельд, В., Вессельс, В. Европа от А до Я: Справочник европейской интеграции / Пер. с нем. Л. Греле. – Рига: Alberts XII, 2002. — 544 с.
4. Востряков, Л.Е. Культурная политика: Концепции, понятия, модели // Институт культурной политики. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cpolicy.ru/analytics/80.html> (дата обращения: 12.02.2016).
5. Дрессейр, Ф., Карбовник, Н. Идеальный менеджер, или иллюзии государственного менеджмента культуры во Франции // Экология культуры: Инф. бюллетень. – Архангельск, 2002. – № 1 (26). – С. 270-281.

6. Культурная политика в Европе: Выбор стратегии и ориентиры: Сборник материалов / Сост.: Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов; М-во культуры РФ, РНБ. – М.: Либерия, 2002. – 237 с.
7. Мир культуры: Международная мозаика: Сравнительный анализ культурной политики зарубежных стран / сост.: Е. И. Кузьмин. – М.: Либерия, 2003. – 264 с.
8. Пахтер, М., Лэндри, Ч. Культура на перепутье / Пер. с англ., предисл. М. Гнедовский. – М.: Классика-XXI, 2003. – 96 с.
9. Холопайнен, Т. О финском управлении культурой // Экология культуры: Инф. бюллетень. – Архангельск, 2002. – № 2 (27). – С. 162-165.
10. A Proposal to Reform U.S. Law and Policy Relating to the International Exchange of Cultural Property. [Электронный ресурс]. URL: http://committeeforculturalpolicy.org/wp-content/uploads/2013/06/Pealstein.White_Paper_final-for-publisher.pdf (дата обращения: 12.02.2016).
11. Baumol W. J., Bowen W. G. Performing Arts: The Economic Dilemma. – N-Y: The Twentieth Century Fund, 1966. – 598 p.
12. Chartrand H. H., McCaughey C. The Arm's Length Principle and the Arts: An International Perspective – Past, Present And Future // Who's to Pay for the Arts: The International Search for Models of Support. M. C. Cummings Jr. & J. M. D. Schuster (eds.) – N. Y.: American Council for the Arts, 1989. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.compilerpress.ca/Cultural%20Economics/Works/Arm%201%201989.htm> (дата обращения: 12.02.2016).
13. D'Angelo, Mario; Vesperini, Paul. Cultural Policies in Europe: a series in four volumes): 1) A comparative Approach 2) Regions and Decentralization 3) Method and Practice of Evaluation 4) Local Issues. –Strasbourg, Council of Europe Publishing. – 1999-2001.
14. Dictionary for Artists, Performers, Managers and Entrepreneurs (Compiled and edited by Chuck Suber). 4th edition. – Chicago: Arts, Entertainment & Media Management Dept., Columbia College Chicago, 2002. – 282 p.
15. Klamer, Arjo, Petrova, Lyudmilla, Mignosa, Anna. Financing The Arts and Culture in The European Union. – Brussels : European Parliament, 2006. – 114 p. [Электронный ресурс]. URL: http://www.culturalpolicies.net/web/files/134/en/Financing_the_Arts_and_Culture_in_the_EU.pdf (дата обращения: 12.02.2016).
16. Measuring cultural participation: Montreal : UNESCO Institute for Statistics, 2012. – 128 p. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/fcs-handbook-2-cultural-participation-en.pdf> (дата обращения: 12.02.2016).
17. Ratzenböck, Veronika; Okulski, Katharina; Kopf, Xenia. Cultural policy landscapes: A guide to eighteen Central and South Eastern European countries. – Vienna : ERSTE, 2012. – 116 p. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kulturdokumentation.org/download/Cultural-policy-landscapes.pdf> (дата обращения: 12.02.2016).
18. Shuster, M. The Geography of Participation in the Arts and Culture. – Washington DC: NEA, 2000. – 35 p. [Электронный ресурс]. URL: <http://arts.gov/sites/default/files/GeographyParticipation.pdf> (дата обращения: 12.02.2016).

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 12.02.2016).
2. Официальный сайт Европейского Союза. Раздел «Культура в ЕС». Culture in EU. [Электронный ресурс]. URL: http://europa.eu/pol/cult/index_en.htm (дата обращения: 12.02.2016).

3. Официальный сайт ЮНЕСКО. UNESCO: Publications. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/publications/> (дата обращения: 12.02.2016).
4. The National Endowment for the Arts. [Электронный ресурс]. URL: <http://arts.gov> (дата обращения: 12.02.2016).
5. The National Endowment for the Humanities. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.neh.gov> (дата обращения: 12.02.2016).
6. Официальный сайт Института культурных программ. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spbicmp.ru> (дата обращения: 12.02.2016).
7. Информационно-сервисный центр. Культура. Политика. Планирование. Менеджмент. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.culturalmanagement.ru> (дата обращения: 12.02.2016).
8. Информационный портал: COMPENDIUM. Cultural Policies and Trends in Europe. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.culturalpolicies.net/web/index.php> (дата обращения: 12.02.2016).
9. ENCATC Journal of Cultural Management and Policy. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.encatc.org/pages/index.php?id=219> (дата обращения: 12.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Театральное дело и культурная политика зарубежных стран» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов – желательно на языке оригинала.

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

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра литературы и искусства
Кафедра зарубежного искусства

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЗАРУБЕЖНАЯ И РУССКАЯ)»**

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Авторы-составители:

Дождикова Надежда Александровна, канд. филол. наук, доцент

Чирва Юрий Николаевич, канд. искусствоведения, профессор

Исламова Алла Каримовна, канд. филол. наук, доцент

Коваленко Галина Вячеславовна, канд. искусствоведения, профессор

Румянцева Марина Борисовна, канд. филол. наук, доцент

Цимбал Ирина Сергеевна, канд. искусствоведения, профессор

Клейман Юлия Анатольевна, канд. искусствоведения, ст. преподаватель

Рецензенты:

Семкин Алексей Данилович, канд. искусствоведения, доцент

Максимов Вадим Игоревич, зав. кафедрой, докт. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры зарубежного искусства

21.09.2016, протокол № 1

ПРИНЯТА на заседании кафедры литературы и искусства

21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

23.09.2016, регистрационный номер 2017-11/17

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Современная литература (зарубежная и русская)
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Современная литература» опирается на материал таких дисциплин, как «История русской литературы», «История зарубежной литературы». Наряду с другими дисциплинами искусствоведческого цикла является существенной составляющей профессиональной и общеобразовательной подготовки будущего продюсера исполнительских искусств. Освоение курса способствует формированию высокого культурного уровня выпускника. Способность ориентироваться в современном литературно-художественном процессе и литературоведческие знания выпускника обеспечивают его основательную профессиональную и общегуманитарную подготовку.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Экзамен
	6 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	6	1 / 36	Экзамен
	Всего: 60 час.	4	8	2 / 72	
Очно-заочная	6 семестр: 4 часа.	-	14	0,5 / 18	-
	7 семестр: 4 часа.	4	10	0,5 / 18	Экзамен
	8 семестр: 2 часа.	4	30	1 / 36	Экзамен
	Всего: 10 час.	8	54	2 / 72	
Заочная	6 семестр: 4 часа.	-	14	0,5 / 18	-
	7 семестр: 4 часа.	2	12	0,5 / 18	Экзамен
	8 семестр: 2 часа.	2	32	1 / 36	Экзамен
	Всего: 10 час.	4	58	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Французская литература

Тема 1.1. Французский сюрреализм как образец авангардного течения 1920-х годов.

Сюрреализм в живописи, литературе, театре и кино. Основные влияния. Становление направления в Париже, манифесты, формы выступлений и художественная практика. «Магнитные поля» А. Бретона и Ф. Супо – необработанная, свободная от логических схем импровизация. Роман «Надя» А. Бретона: смешение литературных традиций для создания художественной «над-реальности». Приемы литературного сюрреализма: совмещение несовместимого, принципы случайности и неожиданности, «сновидческая» структура, пересечение словесной и визуальной эстетики. Доктрина «автоматического письма» и коллажа.

Тема 1.2. Творчество Франсуа Мориака (1875-1970)

Католический писатель-гуманист. Трагическое мировосприятие и одновременно вера в безграничные возможности самопознания и самоусовершенствования личности. Религиозное «оправдание заблудших душ». «Слеза ребенка» (Ф. Достоевский) в интерпретации Ф. Мориака

Тема 1.3. Литература экзистенциализма: Ж.-П. Сартр (1905-1980) и Альбер Камю (1913-1960).

Творчество Ж.-П. Сартра. Проблемы человеческого существования, богооставленность, обреченность на свободу. Ранняя новеллистика («Стена»). Война и возникновение «новой морали», осознание детерминизма и ответственности. Своеобразие философского романа «Тошнота» и представление о новообретенном состоянии героя. Творчество А. Камю. «Миф о Сизифе»: трагическая проблема выбора, Сизиф как герой абсурдного мира. Роман «Посторонний»: метафизический и социальный смысл романа. «Немотивированное» поведение свободного героя и его столкновение с официальной моралью. Историческая основа аллегоризма в романе «Чума». Жанр романа – хроника-притча.

Тема 1.4. Творчество Антуана де Сент-Экзюпери (1900-1944).

Великая сказка XX века «Маленький принц»: невозможность логического постижения, законы вселенского миропорядка, афоризмы и маленькие притчи устами героев, характерология как продолжение традиций французских афористов XVII века. Неомифологизм в основе повествования и создания персонажей.

Тема 1.5. Творчество Сэмюэля Беккета (1906–1989)

Лейтмотив творчества абсурдиста Сэмюэля Беккета – французского писателя ирландского происхождения - экзистенциальное страдание. Для романов и пьес Беккета характерен поиск реальности за пределами логики. Беккет открывает новые формы

раскрытия бессмысленности существования и невозможности коммуникации — сюжетную непоследовательность, отказ от психологизма, принципиальную открытость и незавершенность текстов. Черный юмор, гротеск формируют художественный язык его романов («Мэрфи» (1938), «Моллой» (1951), «Малон умирает» (1951), «Безымянный» (1953), «Как оно есть» (1961)).

Тема 1.6. Творчество Бориса Виана (1920-1959)

Писатель и джазовый музыкант, чье творчество формировалось в послевоенной Франции в атмосфере повального увлечения американской культурой. Роман «Я приду плюнуть на ваши могилы» (1946), стилизованный под американский роман «нуар». «Пена дней» (1947) - роман-мечта о счастливой жизни, о мире, категорически не желающем взрослеть, «веселый роман» с трагическим финалом. Романы «Осень в Пекине» (1947) и «У всех мертвых одинаковая кожа» (1947), «Сердцедер» (1950).

Тема 1.7. Творчество Л.-Ф. Селина (1894-1961).

Эстетический переворот между двумя мировыми войнами. История как атмосфера человеческой жизни, полной уныния, ужаса и деградации. Красота литературного стиля: лиризм и исступление. «Словесный бред» Селина: арготический словарь, а-грамматическое соединение слов, эмоциональный синтаксис, обилие восклицательных предложений. «Путешествие на край ночи»: роман без глав и частей, совокупность эпизодов. «Смерть в кредит»: проблема человека перед лицом смерти.

Тема 1.8. Французский новый роман.

Теоретические основы «антиромана». «Антироман» и экзистенциализм. Отказ от идейности и реализма, от сюжета и персонажей («школа отказа»). «Антироман» как форма абсолютизации и пародирования стереотипов современного общества. «Тропизмы» Саррот – романы «ни о чем», обнажение мира подсознательного и одновременно критика внешнего мира, косности и поверхностности социальной среды («Золотые плоды»). «Шозизм» Роб-Грийе, субъективный монтаж натуралистически копируемых «вещей» как способ разрушения объективной реальности («В лабиринте»).

Тема 1.9. Французский роман конца XX века.

Французский философ Жан Бодрийар и понятия гиперреальности. Вопрос о существовании привычных категорий «события», «пространства» и «времени». Романы Ф. Бекбедера и М. Уэльбека: новая масс-медиа реальность общества потребления, насыщенное мифотворчество и цитатность современного мира. Размывание границ элитарной и массовой литературы. Языковая аналитика, смешение повествовательных моделей. Романы Ж.-Ф. Туссена.

Раздел 2. Английская литература

Тема 2.1. Ричард Олдингтон (1892-1962)

Был участником движения имажистов, создателей «новой поэзии», куда входили Т.Элиот и Э.Паунд. Они ратовали за «чистую образность». Первые книги стихов Р.Олдингтона назывались «Образы. 1910-1915», «Образы войны» (1919) «Образы желания» (1919). Он экспериментировал со свободным стихом. Первый роман - «Смерть героя» (1928). Тема «потерянного поколения» раскрывается на автобиографическом материале. Свободный ритм романа, который он назвал «роман-джаз», навеян траурным маршем Бетховена «На смерть героя», давшим название роману. Герой Олдингтона Джордж Уинтерборн теряет все, в том числе и волю к жизни, и гибнет. Роман полон трагической символики. Стиль романа отличается нервозностью, едкой и горькой сатирой и глубиной внутренней жизни героя.

В романе «Все люди враги» (1933) рассматривается проблема - человек и история, сопровождающаяся философским комментарием. В романе показана история молодого англичанина, вернувшегося с войны и пытавшегося обрести место в жизни.

Тема 2.2. Олдос Хаксли (1894-1963)

Хаксли – один из создателей нового жанра – антиутопии, ближайшими продолжателями которого стали являются Д. Оруэлл и Е.Замятин. Хаксли постоянно

обращается к философской проблематике, связанной с развитием естественных наук и новых технологий.

Особенностями его художественного стиля являются интеллектуальный скептицизм, гротеск, сатира.

Сюжеты его первых двух романов «Желтый крок» (1921) и «Шутовской хоровод» (1923) с названием и эпиграфом из К.Марло («Мои герои, как сатиры козлоногие, пройдут пред вам в хороводе шутовском»), строятся на розыгрыше и состоят из бытовых эпизодов первых послевоенных лет. Соединение бурлеска и драматизма особенно ощутимо в «Шутовском хороводе». В сознании персонажей оживают драматические воспоминания о войне и предчувствие новых потрясений.

Антиутопия «О дивный новый мир» (1932) – пародия на научно-фантастический роман Г.Уэллса «Люди как боги»(1921). В контексте романа узнаваемы мотивы «Бури» Шекспира, откуда и взято название антиутопии, «Путешествий Гулливера» Д.Свифта. Центральная идея в том, что торжество технократии приводит к подавлению личного во имя социальной стабильности, приводя к полной обезличенности.

В антиутопии «Обезьяна и сущность» (1948) он вновь протестует против торжества технократии.

Тема 2.3. Томас Стернз Элиот (1888 - 1965)

Поэзия Элиота. Опустошенность и трагизм современной жизни. Серьезность и сложность поэзии Элиота, полной философских размышлений, литературных и религиозных ассоциаций, цитат из Данте, французских символистов, средневековых мыслителей. Поэмы «Полые люди» (1925), «Пепельная среда» (1930), «Четыре квартета» (1934-1942).

Тема 2.4. Уильям Голдинг (1911-1993)

У. Голдинг – создатель интеллектуальных романов-притч: "Повелитель мух" (1954), "Наследники" (1955), "Шпиль" (1964). Притчевость его произведений глубоко укоренена в национальной традиции Англии – от Томаса Мора до Дж. Свифта.

В романе "Повелитель мух" в качестве рамочного обрамления травестийно используется популярная детская книга Р. Баллантайна "Коралловый остров" (1858). С одной стороны, "остров" это идеальное обособленное поле притчи ("Утопия"), а с другой, национальное, а не только топографическое понятие в сознании англичан.

Тема 2.5. Айрис Мёрдок (1919-1991)

Тема и проблематика романов Мёрдок, а их несколько десятков, кажутся неисчислимыми. В первом её романе "Под сетью" (прозрачная метафора несвободы героя) заявлены основные идеи, ситуации, характеры, к которым писательница будет не однажды возвращаться. Сам герой оказался современником, а в чём-то единомышленником персонажей литературы "рассерженных". В романах "Бегство от волшебника" (1956), "Отрубленная голова" (1961), "Дикая роза" (1962) неисчерпаемое многообразие типологии характеров, непредсказуемость поступков персонажей, вторжение в их жизнь иррационального демонического начала создают картину реальной сложности бытия. Особое место в её творчестве занимает роман "Алое и зелёное" (1965) о восстании в Дублине в 1916 году.

Тема 2.6. Джон Фаулз (1926-2005)

Вошел в литературу как новатор, использующий классические модели повествования для их виртуозной деконструкции. Литературные аллюзии, интертекст, стилистическая изощренность определили его место среди писателей, стоящих на границе традиционно реалистического и модернистского романа. Игра с литературными подтекстами начинается с романа "Коллекционер".

Роман "Подруга французского лейтенанта" (1969) - квинтэссенция повествовательных стратегий Дж.Фаулза. Написанный в эпоху возобновившегося интереса к викторианскому прошлому, он строится в жанре семейно-психологического романа. Эклектика романа – принципиальная установка Фаулза.

Тема 2.7. Английская литература нового тысячелетия. Джулиан Барнс, Ирвин Уэлш, Йен Макьюэн, Кадзуо Исигуро, Уилл Селф, Салман Рушди.

Мультикультурализм современной английской литературы. Постмодернистская игра и монтаж эпизодов в романах Джулиана Барнса, эстетика «трэша» и социальность в романах Ирвина Уэлша, обостренный психологизм романов Йен Макьюэна, романы-антиутопии Кадзуо Исигуро, гиньоль и гротеск - доминанты творчества Уилла Селфа, «мистический реализм» Салмана Рушди.

Раздел 3. Литература Германии, Австрии и Швейцарии

Тема 3.1. Творчество Германа Гессе (1877-1962)

Гессе и романтическая традиция. Роман «Демиан»: восприятие мировой войны как хаоса, автобиографизм произведения. Гессе о Достоевском. Гессе и восточная философия: повесть «Сидхартха». Антитеза как принцип построения романов, дуализм персонажей. Жанр лирико-философской прозы. Роман «Степной волк»: внутренняя реальность героя как пространство для развития сюжета, малособытийность и фрагментарность. Роман «Игра в бисер»: реальное содержание утопии, Касталия и Европа 30-х годов, противоречивое отношение к «игре» – символу самоценности культуры и отрыва ее от практики. Кнехт и Дезиньори – воплощение различных позиций, относительность каждой из них.

Тема 3.2. Две мировые войны в литературе Германии

«Час ноль» и «поэзия развалин». Образование «Группы 47». «Потерянное поколение» в творчестве Э.М.Ремарка. Роман «На западном фронте без перемен». Т. Манн «Иосиф и его братья» и «Доктор Фаустус». Военная тематика в романах и повестях Бёлля, прошлое и настоящее Германии, драматические судьбы героев и их зависимость от трагической истории Германии («Бильярд в половине десятого», «Дом без хозяина»). Бёлль об ответственности и свободе выбора. Романтизация героя, черты «клоунады», эксцентричности, противопоставление нравственного образца («Групповой портрет с дамой», «Глазами клоуна») обществу потребительства и насилия.

Тема 3.3. Творчество Гюнтера Грасса (род. 1927)

Смещение жанровых форм и повествовательных моделей в романах Грасса. Многообразие рассказчиков. Пародийный характер прозы Грасса, «клоунада» и ее социально-эстетические функции («Жестяной барабан»). Интерпретация прошлого и настоящего страны как фарса, как «собачьей жизни». Гротеск и сатира в творчестве Грасса. Грасс и проблема воспитания нового поколения, критическое изображению молодежного нигилизма в романе «Под местным наркозом».

Тема 3.4. Творчество Патрика Зюскинда (род. 1949)

Постмодернистский рассказчик Патрик Зюскинд. Жанровой и стилиевой полифонизм, интертекстуальность, сочетание занимательности и философского видения, своеобразная символика и метафорика в текстах Зюскинда. Литературные и библейские аллюзии в романе-притче «Парфюмер». Проблематика тоталитаризма в жанре антиутопии. Проблема гения и злодейства. Персонаж как эмблема зла. Исторический фон и вневременной контекст. Постмодернистский концепт «библиотеки запахов» в трактровке Зюскинда.

Тема 3.5. Общая характеристика австрийской литературы. Творчество Петера Хандке (род. 1942) и Эльфриды Елинек (р.1946)

Культурологические и социально-исторические факторы, определившие своеобразие австрийской литературы XX века. Литература после 1945 г. как столкновение официальной и оппозиционной версии национального самоопределения. Творчество Петера Хандке: фрагментарно-калейдоскопичная проза, соединение реальности и вымысла, разрушение принципа последовательного рассказа. Вербальные эксперименты в прозе и поэзии: необычная грамматическая, синтаксическая и стилистическая организация текстов, язык как самостоятельная реальность. Поэтесса, прозаик и эссеист Э. Елинек. Обращение к поп-культуре и современному мифотворчеству, стирание границ между «высокой» и «массовой»

литературой, отказ от художественного воссоздания действительности в пользу шокирования и завоевания читателя через обращение к табуизированным темам.

Тема 3.6. Общая характеристика швейцарской литературы. Творчество Макса Фриша (1911-1991) и Фридриха Дюрренматта (1921-1990)

Швейцария как полинациональная и межкультурная общность. Национальное и языковое своеобразие швейцарской литературы. Смена литературных традиций в XX веке. Особое положение Швейцарии в период мировых войн. Демифологизаций швейцарской действительности. Многообразие жанров малой и большой прозы. Макс Фриш (1911-1991) - швейцарский романист и драматург. Проблема утраты индивидуальности, отказ человека от навязанной обществом «роли», поиски нравственных и духовных ценностей. Фридрих Дюрренматт (1921-1990) - швейцарский прозаик, публицист, драматург и художник-экспрессионист. Антифашистская и антибуржуазная проблематика. Приемы психологического детектива и гротеска. Экспрессионистическая стилистика в рассказах и романах Дюрренматта. Сочетание невероятного и правдоподобного, фантастичного сюжета и предельно точных деталей.

Раздел 4. Итальянская литература

Тема 4.1. Творчество Луиджи Пиранделло (1867-1936)

Драматург, поэт, прозаик. Сборник поэзии «Радостная боль». Сборники новелл «Любовь без любви» и «Новеллы на год»: традиции веризма и психологизма, внутренний мир «маленького человека», формирование важнейших концептов творчества - «обнажённой маски», «трагического», «комического», «юморизма». Сюжеты новелл как основа некоторых пьес Пиранделло. Романы («Покойный Маттиа Паскаль», «Старые и молодые», «Снимается кино»): противоречие между социальной «маской» и истинным «лицом» современного человека, борьба интеллекта с чувством, переход одного в другое, тема иллюзорности человеческого опыта и непостоянства личности. Теоретические и эстетические взгляды на искусство - в статье «Юмор», где раскрывается сложное трагикомическое видение мира, и сборнике эссе «Наука и искусство».

Тема 4.2. Творчество Дино Буццати (1906-1972)

В историю мировой литературы выдающийся прозаик Дино Буццати вошел как автор романа-притчи «Татарская пустыня» (1940) и множества аллегорических рассказов. Для творчества Буццати характерны мистицизм, создание нереальной атмосферы, балансирующей между сном и кошмарным видением, выбор абсурдных ситуаций, чреватых трагическим исходом.

Тема 4.3. Итальянская литература Второй мировой войны

Основные особенности литературного процесса 20х-40х годов. Крупные писатели уходили в разновидность аполитичного модернизма, так называемый герметизм с его проповедью индивидуального восприятия мира, никак не соприкасавшийся с реальной действительностью.

Первым импульсом к обновлению всего духовного строя итальянской жизни стало движение Соппротивления. Детищем эпохи, заявкой на новые пути развития литературы прозвучала книга очерков художника Карло Леви «Христос остановился в Эболи» (1945), ставшая одним из предвестников неореализма, основного направления в искусстве конца 40-х, начала 50-х годов. Неореализм сложился в послевоенной Италии, как отчетливо демократическое направление культуры, решавшее проблемы нового итальянского героя, извлеченного из гущи самой жизни. В романе «Повесть о бедных влюбленных» /1945/ Васко Пратолини воссоздает период борьбы с фашизмом через повседневную жизнь флорентийских крестьян, соединив в нем лирическое и эпическое, «местный колорит» и историческое обобщение.

Тема 4.4. Альберто Моравиа

События освободительной борьбы итальянского народа изменили тематику произведений одного из ведущих писателей XX века – Альберто Моравиа. В его лучших

произведениях послевоенных лет («Римские рассказы» (1953), «Римлянка» (1947), «Чочара» (1957)) приходят новые для писателя герои. В сборнике «Римские рассказы» - это, чаще всего, неудачливые и неудачники, бездомные и безработные и даже уголовники.

Проблема морального выбора, «вечный» вопрос цены совести в преступном государстве возникает в романе Моравиа «Конформист» (1951).

Непосредственную дань движению Сопротивления Моравиа отдает в романе «Чочара» (1957). Это роман о трудном пути женщины, пережившей ужасы войны и оккупации, покалечивших ее судьбу, но не сломивших характер и волю к жизни.

Тема 4.5. Творчество Умберто Эко (род. 1932)

Ученый, философ, автор исследований по проблемам перевода и интерпретации, по герменевтики и семиотике. Рассуждения о поэтологических проблемах постмодернизма. Слияние философского и художественного творчества. «Имя розы»: смысл названия, синтез детективной и философской линии. Система персонажей, многообразие сюжетных интерпретаций. Аллюзии к литературным предшественникам. Несколько уровней прочтения: роман-детектив, исторический роман, философско-культурологическое размышление об отличии средневекового мировоззрения от современного, о природе и назначении литературы, ее соотношении с религией, месте того и другого в истории человечества и тому подобных проблемах. «Маятник Фуко» - пародийный анализ историко-культурной сумятицы современного интеллигентского сознания, предупреждение об опасности интеллектуализма, от которого недалеко до фашистского сознания.

Тема 4.6. Творчество Алессандро Баррико (род. 1958)

Наиболее значительный прозаик современной Италии. Усложненная метафоричность в сочетании с эмоциональностью, синкопичностью ритма диалогов. Лабиринт голосов, образов и звуков в романах «Замки гнева» (1991), «Море-океан» (1993), «Шелк» (1996), City (1999).

Раздел 5. Литература США

Тема 5.1. Литература "потерянного поколения". Джон Дос Пассос (1896-1970)

Один из самых радикальных обновителей романной формы. Начиная с "Манхэттена" (1925), Дос Пассос все решительнее порывает с традиционным романом. Нарочито фрагментарная композиция, разрушение сюжета, калейдоскоп событий, имен – все это "осколочное" построение объединено только единством места: жизнь Нью-Йорка за три десятилетия. Поток сознания героев в романе соответствует поток динамичной жизни мегаполиса. Создавая свое произведение в новой стилистике, автор пользуется такими приемами как Новости дня, Камера-обскура, биографии реальных лиц. В 30-е годы Дос Пассос создает трилогию из жизни США: "42-я параллель" (1930), "1919" (1932), "Большие деньги" (1936). В трилогии Дос Пассос следует образцам конструктивистской архитектуры в соединении с использованием приемов современного кинематографа.

Тема 5.2. Уильям Фолкнер (1897- 1962)

В 20-е годы Фолкнер был со своим поколением. Он писал о духовном кризисе, о моральных и физических потерях, причиненных войной. («Сарторис», 1929). Однако в большую литературу он вошел как единоличный владелец Йокнапатофы, вымышленного южного округа, который сам назвал одним из кирпичиков в фундаменте вселенной. Семнадцать романов и несколько десятков рассказов вместили размышления автора о Человеке, о Времени и о Природе. Сквозные персонажи, повторяющиеся ситуации и конфликты объединили его романы и новеллы в подобие современной саги. Программное произведение Фолкнера «Шум и ярость», моделируя все главные типы характеров и основные конфликты саги в целом, по сути, создает глобальную мифологизированную модель жизни американского Юга.

Тема 5.3. Эрнст Хемингуэй (1899 –1961)

В жизненный и писательский опыт Хемингуэя вошли Первая мировая война и война в Испании. Один из создателей литературы «потерянного поколения», он соединил в

мировоззрения своих героев соотносительность трагедии и карнавала. Манифестом раннего Хемингуэя стал роман «И восходит солнце» («Фиеста»). Поставленные рядом эпитафии из Гертруды Стайн и Экклезиаста создают то силовое напряжение, которое определяет разнонаправленные установки героев. Стоицизм покалеченного на войне Джейка Барнса находит опору в библейской мудрости, в том, что «земля пребывает вовеки». Силу и поддержку он черпает в общении с природой, в испанской корриде, настоящем празднике мужества. Отношение писателя к войне отразилось в дезертирстве главного героя в романе «Прощай, оружие» (1929). В антифашистском романе «По ком звонит колокол» герой делает свой стоический экзистенциальный выбор. Повесть «Старик и море» облечена в форму философской притчи о победе человека над самим собой. Хемингуэй-новеллист минималистскими средствами открывает глубины человеческих драм в коротких рассказах («Кошка под дождем», «Убийцы», «Там, где чисто, светло» и других).

Тема 5.4. Скотт Фицджеральд (1896-1940)

Век джаза определил атмосферу лучшего его романа "Великий Гэтсби" (1925). Как и у Хемингуэя, роман строится на соотносительности трагедии и послевоенного карнавала. Топографически цельный, роман этот может служить энциклопедией культурных реалий 20-х годов как в духовной, так и в материальной жизни. Это роман о несбывшейся "американской мечте", о разбитых иллюзиях. Бесстрашие перед жизнью, воля к достижению цели главного героя делают его "великим" и неуязвимым, а искреннее желание любой ценой отвоевать свою мечту превращает в беспомощного романтика. На этом сплаве прагматического и романтического строятся характеры главных героев в романах Фицджеральда.

Тема 5.5. Творчество Джона Стейнбека (1902 –1968). Творчество Генри Миллера (1891-1980)

Долина реки Салинас между Сан Франциско и Лос Анджелесом – место действия большинства произведений Джона Стейнбека. Там с места на место кочуют батраки сезонники. О перипетиях их судьбы, о мужестве в борьбе за жизнь и о готовности жертвовать собой во имя дружбы писатель рассказал в одной из лучших притч о человеческом одиночестве – в повести «О мышах и людях» (1937). Следующий этап его творчества - «Гроздь гнева» (1940). В этом эпосе народной жизни Стейнбек соединил высокую метафоричность и репортажную точность. В романе «Зима тревоги нашей» (1962) серьезная нравственная проблематика исследуется с привлечением и отстраненной иронии и извлечением со дна человеческой души глубинно иррационального. Особое место в творчестве писателя отведено его интересу к библейским ассоциациям, к вечным образам и конфликтам.

Генри Миллер - один из наиболее влиятельных американских писателей XX века. Эстетизм, унаследованный от европейского модернизма, и страсть к бродяжничеству, анархический дух лирического героя Миллера. Скандальные по интимной обнаженности романы о любви как индивидуалистическом бунте. Убежденность в бессмысленности существования современного человека, который боится нарушить запреты общества и признать важность врожденных побуждений. Романы «Тропик Рака» (1934), «Черная весна» (1936), «Тропик Козерога» (1939).

Тема 5.6. II мировая война в литературе США

Войне посвящено несколько сотен книг разнонаправленного содержания. Литература о войне включила в себя и своеобразный «роман воспитания», эпос частной жизни Д. Джонса («Отныне и вовеки веков»). Философской проблематикой «прошит» роман Н. Мейлера «Нагие и мертвые». Для К. Воннегута война – это возможность сопряжения реализма и фантастики («Бойня №5», «Благослови вас Бог, мистер Роузуотер»). Сатирические эскапады Дж. Хеллера «Поправка 22» давно стали классикой военного «абсурда». Особым знаком войны отмечены некоторые рассказы Дж. Сэлинджера. Сквозная тема всей военной прозы США – антигуманная, ничем не оправданная жестокость и бессмысленность милитаризма.

Тема 5.7. Джером Сэлинджер (1919 – 2010)

Все литературное наследие Сэлинджера уже давно возведено в ранг классики. И подросток Холден Колфилд («Над пропастью во ржи») и многочисленное семейство Глассов, и персонажи его лучших рассказов отвергают систему привычных ценностей американского истеблишмента. Они не столько бунтуют, сколько находятся в постоянном поиске подлинного, естественного, того, что могло бы стать альтернативой «липы» и показухи американского образа жизни. Преодоление жизненных невзгод им помогает дзен-буддистские притчи и христианский мотив непрерывного покаяния.

Тема 5.8. Литература битников. Джек Керуак (1922 – 1964)

Прозаик, поэт, один из родоначальников литературы «разбитого поколения». В романах «На дороге» (1957), «Подземные» (1958), Керуак декларирует полную свободу от запретов, включая секс и наркотики. Это романы о жизни «ради самой жизни». Кочевые странствия битников изображаются как путешествия по дороге земного существования, ведущей к познанию высшего смысла. «Спонтанный метод» Керуак, по его словам, заимствовал у своего любимого писателя Марселя Пруста.

Тема 5.9. Джон Апдайк (1932 – 2010)

Широкая известность романа « Кролик, беги» (1960). В литературу вошел типично апдайковский герой. Ничем не примечательный, но при этом мятущийся, незрелый в своих желаниях, но смутно осознающий убожество своей жизни. Выход – в бегстве, цель которого видится неясно. Трилогия о «Кролике» завершается логически романом « Кролик разбогател» (1961). Герой остепенился, стал благополучным конформистом. Его « посредственность» одержала верх над неуспокоенностью, когда то тревожившей его душу.

В рационализированном мире единственным полем для проявления «неискаженной чело вечности становится интимная жизнь. Об этом романы «Супружеские пары» (1968) и «Давай поженимся» (1976). Классический любовный треугольник в обществе всеобщей нивелированности превратился в четырехугольник. Супружеские пары, даже мечтающие, о разводе, видят в чужой жизни отражение собственной. Лучшей книгой Апдайка принято считать автобиографическую мифологизированную повесть «Кентавр» (1963).

Тема 5.10. Трумен Капоте (1924 – 1984)

Прозаик, публицист, тесно примыкающий к «южной школе». В «Голосах травы» разлад мечты и реальности, природы и цивилизации, даже в пределах захолустного провинциального городка. Отсюда очередной мотив бегства в естественный мир. В повести «Завтрак у Тиффани» (1958) вечная «путешественница» по жизни мечтает о счастье, добытом любой ценой. Особое место в творчестве писателя занимает документальная книга «Хладнокровно» (1966) - история убийства целой фермерской семьи. Этот «небеллетристический роман» (слова Капоте) построен на приеме монтажа, написан в стилистике «нового журнализма».

Тема 5.11. «Грязный реализм» Чарльза Буковски (1920-1994)

Чарльз Буковски – поэт, писатель, журналист - сторонник эстетики прямой и грубой онтологической честности, развиваемой битниками, богемными и маргинальными кругами Америки 40-60-х — представителями так называемой «натуралистической» школы. Герои романов и многочисленных рассказов писателя – «неустроенные» люди, обитающие на обочине жизни. Поэзия Буковски — порождение философии бродяжничества XX века, в ней сочетались поиск оснований собственного бытия, нежелание включаться ни в «ярмарку тщеславия» своего времени, ни в бесцельное скольжение по поверхности жизни.

Тема 5.12. Творчество Рэя Брэдбери (1920-2012)

Считаясь основоположником многих традиций жанра фантастики, Рэй Брэдбери выходит за рамки жанровой литературы. Изобретательность сюжета и метафоричность сочетаются в творчестве Брэдбери с предельным лаконизмом выразительных средств. Наиболее значительными являются повести «Марсианские хроники» (1950), «451 градус по Фаренгейту» (1953), «Вино из одуванчиков» (1957), «Смерть – дело одинокое» (1985).

Тема 5.13. Творчество Сола Беллоу (1915-2005), Филиппа Рота (р.1933), Джонса Шейна (р.1980)

В центре лучших романов Сола Беллоу («Приключения Оги Марча» (1953), «Герцог» (1964), «Дар Гумбольдта» (1975), и других) – проблема личности в поисках себя, своей ускользающей самоидентификации. Как правило, герои Беллоу, маргинальные по своей сути (не по положению) остро ощущают полную несовместимость с социумом, но реагируют на этот разлад в соответствии со своими индивидуальными особенностями.

Для творчества Филиппа Рота характерны трагифарсовые коллизии, порожденные специфическими обстоятельствами еврейского иммигрантского бытия. Наиболее знаменит роман Рота «Случай портного», герой которого исповедуется перед врачом-психоаналитиком в тщетной надежде избавиться от преследующей его подозрительности, в то время, как его биография раскрывается как естественный результат воспитания в среде, которая и под американским небом сохраняет местечковую психологию. Среди наиболее значительных произведений Рота – цикл гротескно-трагифарсовых романов, объединенных общим героем, прославленным и ненавидимым писателем Натаном Цукерманом, посягнувшим на основы основ еврейского самосознания («Литературный негр» (1979), «Освобожденный Цукерман» (1981), «Урок анатомии» (1983) и др.).

Молодой писатель Джонс Шейн - автор многочисленных рассказов и ряда романов, среди которых лучшим на сегодняшний день является сюрреалистический роман-притча «Остаемся зимовать» (2009).

Раздел 6. Литература стран Латинской Америки

Тема 6.1. Латиноамериканская литература середины XX века. Хулио Кортасар (1914 – 1984)

В XX веке латиноамериканская литература предъявила миру невероятное богатство и разнообразие как поэзии, так и художественной прозы (шесть лауреатов Нобелевской премии).

В середине XX века значительно изменился вектор литературной направленности.

Обострение чувства причастности к судьбам мира и процессам мировой культуры обусловило некое равновесие национального и общечеловеческого в произведениях латиноамериканских писателей. Преимущественное изображение природной и социальной среды отступило перед живым интересом к судьбе и внутреннему миру человека. Появление яркой и самобытной прозы «магического реализма» совпало по времени с кризисными явлениями в европейской романистике.

Х. Кортасар выходец из Аргентины, одной из самых европеизированных стран Латинской Америки. Местом действия его произведений, чаще всего, бывают Париж, Лондон, Вена. Но именно Буэнос-Айрес связывает персонажей с европейской действительностью ситуациями, реминисценциями, сюжетными перипетиями. Кортасар – писатель, творящий в двух измерениях латиноамериканском и европейском. Мир кортасаровской прозы это исследование границ реального и фантастического. Писатель организует этот мир сквозной идеей – как преодолеть абсурдность современной «неподлинной» жизни, как пробиться к естественному порядку вещей. Об этом и его ранние рассказы- притчи «Жизнь хронопов и фамов» (1950) и - его главные романы «Выигрыши» (1960), «Игра в классики» (1963), «62. Модель для сборки» и другие.

Тема 6.2. Габриэль Гарсия Маркес (р.1928)

Автор романов «Палая листва» (1955), «Полковнику никто не пишет» (1961), «Осень патриарха» (1965), «Сто лет одиночества» (1968), «Любовь во время чумы» (1990) и других.

«Магический реализм» в латиноамериканской литературе – это, в первую очередь, романы Маркеса. В особом контексте латиноамериканских реалий «магический реализм» - это не только определенное мироощущение, но и сама действительность, сохраняющая свою почвенную первозданность. Это коллективное фольклорно-мифологическое восприятие мира и одновременно инструмент познания жизни. Роман «Сто лет одиночества» (1968) - это

история создания маленького затерянного колумбийского городка Макондо и в то же время история пяти поколений основавшей его семьи Буэндиа. Семейная хроника оборачивается историей Колумбии и еще шире – историей Латинской Америки. Фантастическое в романе берет начало из разных источников, начиная с библейских и античных и кончая литературными реминисценциями в духе Рабле. Сто лет, пройденных в романе – это путь от эпохи мифов, сказок и легенд в историческую эпоху.

Тема 6.3. Творчество Х. Л. Борхеса (1899-1996)

Основные мотивы творчества Борхеса определили как легенды и предания предместья (сборник стихов «Жар Буэнос-Айреса», 1923), так и игры со временем и бесконечностью (сборники психологических, приключенческих, детективных и сатирических новелл «Вымыслы» (1944), «Алеф» (1949), «Книга песка» (1975)). Убежденность в абсурде истории и непознаваемости бытия, сказавшаяся в фантастических построениях Борхеса, сочеталась в его художественном мире с традициями поэзии испанского и английского барокко.

Тема 6.4. Творчество В. Льосы (р.1936)

Каждый роман писателя является провокацией, облеченным в новаторскую литературную форму вызовом перуанскому обществу. Уже в первом романе «Город и псы» (1963) изображенные в «правдивой истории» военного училища дикие нравы заклемили позором всю перуанскую военщину. В романе «Зеленый дом» (1968) центральные темы насилия и отчуждения развиваются одновременно в пяти пересекающихся сюжетах. Писатель использует изощренную технику монтажа - с мгновенными переключениями времени и места действия и множественными точками зрения. Принцип монтажа используется Льосой также в романе «Тетушка Хулия и писака» (1977), где приключенческий сюжет становится обрамляющей канвой для графоманских историй сумасшедшего писателя. В детективной повести «Кто убил Паломино Молеро?» (1986) история убийства молодого певца становится поводом для исследования зыбких границ истины и справедливости.

Раздел 7. Литература стран Восточной Европы

Тема 7.1. Творчество Станислава Виткевича (1885-1939).

Тема 7.2. Творчество Витольда Гомбровича (1904-1969)

Тема 7.3. Творчество Тадеуша Конвицкого (р.1926)

Тема 7.4. Творчество Милана Кундеры (р.1929)

Раздел 8. Литература Скандинавских стран, Израиля, Японии

Тема 8.1. Обзор скандинавской литературы: от Кнута Гамсуна (1859-1952) до Эрленда Лу (р.1969)

Тема 8.2. Обзор еврейской литературы: от Исаака Башевиса Зингера (1904-1991) до Амоса Оза (р. 1939) и Меира Шалева (р.1948)

Тема 8.3. Обзор японской литературы: от Рюноскэ Акутагавы (1892 - 1927) до Оэ Кэндзабуро (р. 1935).

Раздел 9. Русская литература второй половины 1980-х - начала 1990-х гг.

Тема 9.1. Изменение общественно-политического положения в стране: перестройка (1985 - 1991 гг.), распад СССР и возникновение нового государства (с 1992 г.). Публикация «задержанных» произведений антисталинского направления (А.Бек, А.Рыбаков, В.Дудинцев и др.). Возвращение литературы запрещенной, подпольной, эмигрантской. Формирование «другой» истории русской литературы XX в.

Тема 9.2. Особенности литературного процесса в постсоветский период: дискредитация мифологии советского периода; усложнение эстетического сознания и художественной речи; сосуществование реалистических и модернистских тенденций.

Тема 9.3. Судьбы реалистической традиции в прозе второй половины 1980-х - 1990-х гг. Усиление публицистического начала в литературе второй половины 80-х гг. Социально-этическая проблематика произведений В.Астафьева, В.Распутина и др.

Тема 9.4. Изображение различных сторон трагедии общества в сталинскую эпоху в литературе 1980-х гг.: произведения А.Рыбакова, В.Дудинцева, Д.Гранина, А.Приставкина.

Тема 9.5. Поздняя военная проза. Роман Г.Владимова «Генерал и его армия». Военная проза В.Астафьева 1980-90-х гг.

Тема 9.6. Творчество С.Довлатова: психологический портрет эпохи 1980-х гг., проблемы стиля, автобиографического героя.

Тема 9.7. «Неонатурализм» второй половины 80-х гг. Изображение изнаночной стороны современной жизни в традициях физиологического очерка в произведениях С.Каледина, Л.Габышева, О.Ермакова.

Тема 9.8. Экзистенциалистская проблематика произведений В.Маканина 1990-х гг.

Тема 9.9. Развитие «женской прозы» в 1980-90-е гг.: Л.Петрушевская, Т.Толстая, Л.Улицкая и др.

Раздел 10. Русская литература 1990-2000-х гг.

Тема 10.1. Литература постмодернизма. Проблема идентификации литературы отечественного постмодернизма. Споры о русском постмодернизме. Первые образцы русского литературного постмодерна: произведения Вен.Ерофеева, С.Соколова и др.

Тема 10.2. Творчество В.Ерофеева, В.Пьецуха, Е.Попова, В.Пелевина и др.

Тема 10.3. Литературная ситуация начала XXI в. Разнообразие художественных поисков в литературе рубежа XX - XXI вв. Новые имена и новые тенденции. Проза А.Иванова, З.Пелевина, Е.Водолазкина, Д.Быкова, П.Крусанова и др.

Раздел 11. Русская поэзия последних десятилетий XX - начала XXI вв.

Тема 11.1. Многообразие поэтических миров эпохи. Творчество поэтов поколения «шестидесятников» (Б.Ахмадулина, И.Бродский, А.Кушнер и др.)

Тема 11.2. Постмодернистские и неоавангардистские тенденции в поэзии периода: концептуалисты, метареалисты, метаметафористы, соц-арт и др. Творчество О.Григорьева, А.Пригова, Т.Кибирова, ЛД.Рубинштейна, И.Жданова, О.Седаковой, Е.Шварц, В.Кривулина, А.Еременко и др.

Тема 11.3. Религиозно-философская поэзия: Ю.Кублановский, О.Николаева, С.Кекова, С.Аверинцев и др.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	4	-	-	0,5	1	-	-	5	1	-	-	6
Раздел 2	4	-	-	0,5	1	-	-	5	1	-	-	6
Раздел 3	4	-	-	0,5	1	-	-	5	1	-	-	6
Раздел 4	4	-	-	0,5	1	-	-	5	1	-	-	6
Раздел 5	4	-	-	0,5	0,5	-	-	5	0,5	-	-	6
Раздел 6	4	-	-	0,5	0,5	-	-	5	0,5	-	-	6
Раздел 7	4	-	-	0,5	0,5	-	-	5	0,5	-	-	6
Раздел 8	4	-	-	0,5	0,5	-	-	5	0,5	-	-	6
Раздел 9	10	-	-	2	2	-	-	6	2	-	-	6
Тема 9.1	1	-	-									
Тема 9.2	1	-	-									

Тема 9.3	2	-	-									
Тема 9.4	1	-	-									
Тема 9.5	1	-	-									
Тема 9.6	1	-	-									
Тема 9.7	1	-	-									
Тема 9.8	1	-	-									
Тема 9.9	1	-	-									
Раздел 10	10	-	-	1	1	-	-	4	1	-	-	2
Тема 10.1	4	-	-									
Тема 10.2	4	-	-									
Тема 10.3	2	-	-									
Раздел 11	8	-	-	1	1	-	-	4	1	-	-	2
Тема 11.1	4	-	-									
Тема 11.2	2	-	-									
Тема 11.3	2	-	-									
Всего	60	-	-	8	10	-	-	54	10	-	-	58
<i>Консульт.</i>		4		-		8		-		4		-
ВСЕГО		72				72				72		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

Вопросы к экзаменам:

Зарубежная литература:

1. Французская литература.
2. Английская литература
3. Литература Германии, Австрии и Швейцарии.
4. Итальянская литература
5. Литература США
6. Литература стран Латинской Америки
7. Литература стран Восточной Европы
8. Литература Скандинавских стран, Израиля, Японии, Турции

Русская литература:

1. Литературная ситуация 1980-1990-х гг. Основные темы, проблемы, эстетические искания.
2. Социально-этическая проблематика произведений В.Астафьева, В.Распутина и др. второй половины 80-х гг
3. Поэзия 1980- 1990-х годов. Основные проблемы.
4. Проза 1980 - 1990-х годов. Основные проблемы
5. Поздняя военная проза.

6. Произведения антисталинского направления (А.Бек, А.Рыбаков В.Дудинцев, А.Приставкин).
7. Позднее творчество В. Астафьева.
8. Творчество С.Довлатова.
9. Творчество В.Маканина. Роман «Андеграунд, или Герой нашего времени».
10. «Неонатурализм» второй половины 1980-х в произведениях С. Каледина, О.Ермакова и др.
11. «Женская проза» конца XX в. (Творчество Л.Петрушевской, Л.Улицкой, Т.Толстой)
12. Проблемы постмодернизма в русской литературе конца XX века. Первые образцы литературного постмодерна.
13. Проза постмодернизма: С.Соколов, Вен.Ерофеев, В.Пьецух, В.Пелевин и др. (автор по выбору).
14. Поэзия постмодернизма: Т.Кибиров, Л.Рубинштейн, И.Жданов, А.Еременко, Е.Шварц и др.
15. Особенности русской поэзии конца XX в.
16. Литература начала XXI века. Некоторые проблемы.

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

I. Зарубежная литература

Основная литература:

Общие исследования по литературе XX века

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

Французская литература

Художественные тексты

Сент-Экзюпери де А. Маленький принц. Планета людей.

Сартр Ж.-П. Тошнота.

Камю А. Посторонний. Миф о Сизифе.

Беккет С. Моллой

Виан Б. Пена дней.

Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи.

Фр. Саган. Здравствуй, грусть. Синяки души.

Мориак Ф. Мартышка.

Р. Гари. Обещание на рассвете.

Роб-Грийе А. В лабиринте.

Уэльбек М. Платформа.

Туссен Ж.-Ф. Месье.

Учебные пособия

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

Английская литература

Т.С.Элиот. Бесплодная земля

В. Вулф. Миссис Даллоуэй

Дж. Оруэлл. 1984

Э. Берджесс. Заводной апельсин

Г. Грин. Тихий американец

Ч. Сноу. Коридоры власти

У. Голдинг. Повелитель мух

А. Мердок. Под сетью, Черный принц

Дж. Фаулз. Подруга французского лейтенанта

Дж. Уэйн. Спешите вниз

К. Эмис. Счастливчик Джим

П. Акرويد. Человек по имени Уильям Блейк

Дж. Барнс. Англия, Англия

С. Рушди. Дети полуночи

Литература Германии, Австрии и Швейцарии

Художественные тексты

Гессе Г. Степной волк. Сидхартха.

Манн Т. Доктор Фаустус

Белль Г. Глазами клоуна. Дом без хозяина

Грасс Г. Жестяной барабан.

Зюскинд П. Парфюмер.

Хандке П. Страх вратаря перед одиннадцатиметровым

Елинек Э. Пианистка

М. Фриш. Назову себя Гантенбайн

Учебные пособия

1. Березина А. Г. Герман Гессе. Л., 1976.
2. Зачевский Е. В. Зеркала времени. Очерки немецкоязычной литературы второй половины XX века. СПб, 2005
3. История литературы ФРГ. М., 1980.
4. История литературы ГДР. М., 1982.
5. Каралашвили Р. Мир романа Германа Гессе. Тбилисси, 1984.
6. Карельский А. В. Немецкий Орфей. М., 2007.
7. Павлова Н. С. Типология немецкого романа. 1918-1945. М., 1982.
8. Пронин В. А. История немецкой литературы М., 2007.
9. Затонский Д. В. Австрийская литература в XX столетии. М., 1985.
10. История австрийской литературы XX века. В 2 т., М., 2009-2010.

11. Карельский А. В. Хрупкая лира. Лекции, статьи по австрийской литературе XX века. М., 1999.
12. Павлова Н. С. Природа реальности в австрийской литературе. М., 2005.
13. Художественные центры Австро-Венгрии. СПб, 2009.

Итальянская литература

Д'Аннунцио. Невинный
Моравиа А. Римские рассказы
Буццати Д. Татарская пустыня
Эко У. Имя розы
Баррико А. Море-океан

Литература США

Ф. С. Фицджеральд. Великий Гэтсби
С. Льюис. Главная улица
Э. Хемингуэй. Прощай, оружие, Фиеста
Дж. Дос Пассос. Манхэттен
У. Фолкнер. Шум и ярость
Дж. Стейнбек. Гроздь гнева
Н. Мейлер. Нагие и мертвые
Дж. Джонс. Отныне и вовеки веков
Дж. Хеллер. Поправка – 22
Т. Капоте. Завтрак у Тиффани
Дж. Апдайк. Кентавр, Кролик, беги
Ч. Буковски. Самая красивая женщина в городе
С. Беллоу. Герцог
Ф. Рот. Случай Портного
Дж. Шейн. Остаемся зимовать

Литература стран Латинской Америки

Художественные тексты

Г. Маркес. Сто лет одиночества
Х. Кортасар. Игра в классики
Х. Борхес. Вымыслы
В. Льюис. Тетушка Хулия и писака

Учебные пособия

1. Кутейщикова В., Осповат Л. Новый латиноамериканский роман. М., 1983

Литература стран Восточной Европы

Художественные тексты

В. Гомбрович. Фердидурке.
Т. Конвицкий. Хроника любовных происшествий.
М. Кундера. Невыносимая легкость бытия.

Учебные пособия

1. Хорев В. А. Польская литература XX века, 1890-1990. 2009

Литература Скандинавских стран, Израиля, Японии, Турции

Художественные тексты

К. Гамсун. Голод
П. Хёг. Смилла и ее чувство снега.
И. Башевис-Зингер. Шоша
М. Шалев. Как несколько дней

Р. Акутагава. Ворота Расёмон», «Табак и дьявол», «Жизнь идиота» и другие рассказы

Я. Кавабата. Снежная страна

Ю. Мисима. Золотой храм

К. Абэ. Женщина в песках

О. Кэндзабуро. Футбол 1860 года

Учебные пособия

1. Неустроев В.П. Литература скандинавских стран (1870-1970). М., 1980.

2. Неустроев В.П. Литературные очерки и портреты. М., 1983.

3. Крюков А.А. Очерки по истории израильской литературы СПб., 1998

4. Мирон Д. Ивритская поэзия от Бялика до наших дней М., 2002

5. Иэнага Сабуро. История японской культуры. Пер. с яп. Б.В.Поспелова. М., 1972.

6. Краткая история литературы Японии. Л., 1975.

Дополнительная литература:

Французская литература

Камю А. Чума.

Сартр Ж.-П. Что такое литература?

Саррот Н. Золотые плоды

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

Бекбедер Ф. 99 франков

Английская литература

Г. Грин. Наш человек в Гаване.

У. Голдинг. Шпиль.

А. Мердок. Море, море

Дж. Фаулз. Волхв.

Дж. Барнс. Предчувствие конца.

И. Уэлш. На игле

Й. Макьюэн. Амстердам

Литература Германии, Австрии и Швейцарии

Гессе Г. Игра в бисер. Демиан.

Ремарк Э.М. На западном фронте без перемен.

Белль Г. Бильярд в половине десятого.

Кеппен В. Смерть в Риме.

Грасс Г. Под местным наркозом.

Элинек Э. Смысл безразличен. Тело бесцельно. Эссе.

Фриш М. Homo Faber.

Итальянская литература

Художественные тексты

А. Моравиа. Чочара.

Литература США

Ф. С Фицджеральд. Ночь нежна.

Э. Хемингуэй. Фиеста, По ком звонит колокол.

Дж. Дос Пассос. 42 – я параллель.

Г. Миллер. Тропик рака.

У. Фолкнер. Свет в августе, Медведь.

Дж. Стейнбек. О мышах и людях.

Т. Капоте. Хладнокровно.

Дж. Апдайк. Давай поженимся.
Р. Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту.
К.Кизи. Над кукушкиным гнездом.
Х.Ли. Убить пересмешника.

Литература стран Латинской Америки

Г. Маркес. Осень патриарха
Х. Кортасар. Выигрыши, Южное шоссе, Аксолотль.
В. Льюис. Зеленый дом
А. Биой Касарес. Изобретение Мореля.

Литература стран Восточной Европы

М. Кундера. Нарушенные завещания, Шутка.

Литература Скандинавских стран, Израиля, Японии, Турции

Э. Лу. Наивно.Супер.
И. Башевис-Зингер. Враги, история любви.
Ю. Мисима. Исповедь маски.

Русская литература

Основная литература:

1. Астафьев В. Прокляты и убиты. Веселый солдат
2. Ахмадулина Б. Стихотворения.
3. Бек А. Новое назначение.
4. Бродский И. Стихотворения.
5. Владимов Г. Три минуты молчания. Верный Руслан. Генерал и его армия.
6. Габышев Л. Одлян или воздух свободы.
7. Гинзбург Е. Крутой маршрут
8. Довлатов С. Повести и рассказы.
9. Дудинцев В. Белые одежды.
10. Жданов И. Стихотворения.
11. Ермаков О. Знак зверя. Единорог
12. Ерофеев В. Москва – Петушки.
13. Каледин С. Смирненное кладбище. Стройбат.
14. Кибиров Т. Стихотворения.
15. Кублановский Ю. Стихотворения.
16. Кураев М. Капитан Дикштейн. Ночной дозор. Зеркало Монтачки. Кушнер.А Стихотворения.
17. Кушнер А. Стихотворения.
18. Маканин В. Ключарев и Алимушкин. Предтеча. Андерграунд, или герой нашего времени. Кавказский пленный.
19. Николаева О. Стихотворения.
20. Пелевин В. Generation «П». Чапаев и Пустота.
21. Петрушевская Л. Рассказы из циклов «Тайна дома», «Бессмертная любовь», «Реквиемы», «Сказки».
22. Приставкин А. Ночевала тучка золотая. Кукушата
23. Пьецух В. Сб. рассказов «Алфавит», «Чехов с нами».
24. Рыбаков А. Дети Арбата.
25. Соколов Саша. Школа для дураков. Между собакой и волком.
26. Токарева В. Рассказы и повести. Летающие качели. Ничего особенного. День без вранья.
27. Толстая Т. Сб. рассказов На золотом крыльце сидели. Кысь.

28. Улицкая Л. Сонечка. Медя и ее дети.
29. Чичибабин Б. Стихотворения.
30. Шварц Е. Стихотворения.

Дополнительная литература:

1. Быков Д. Оправдание. Орфография.
2. Водолазкин Е. Похищение Европы.
3. Иванов А. Географ глобус пропил.
4. Кочергин Э. Ангелова кукла.
5. Крусанов П. Американская дырка. Рассказы.
6. Мелехов А. Чума. Броня из облака. Дрейфующие кумиры.
7. Москвина Т. Смерть – это все мужчины.
8. Прилепин З. Санька. Обитель.
9. Терехов А. Каменный мост. Немцы.
10. Шишкин М. Венерин волос.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
6. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Современная литература» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению специальной исследовательской и учебно-методической литературы:

1. Акимов В.Н. Сто лет русской литературы. — СПб, 1995.
2. Алтынбаева Г.М. Современная русская литература. — Саратов, 2011.
3. Баевский В.С. История русской литературы XX века. Компендиум. — М., 2003.
4. Большев А.О., Васильева О.В. Современная русская литература: (1970 - 1990-е гг.). — СПб, 2000.
5. Буслакова Т.П. Литература русского зарубежья: Курс лекций. — М., 2003.
6. Зайцев В.А. Лекции по истории русской поэзии XX века (1940-2000-е гг.). — М., 2009.
7. Десять лучших романов XX век: Сб. статей. — М., 2004.
8. Жолковский А.К. Блуждающие сны: Из истории русского модернизма. — М., 1994.
9. Заярная И.С. Необарокко в русской поэзии второй половины XX века: динамика эстетических систем. — Киев, 2009.
10. История русской литературы XX века: Учеб. пособие: В 4 кн. /Под ред. Л.Ф.Алексеевой. — М., 2005 (кн.1-2), 2006 (кн.3), 2008 (кн.4).

11. Литературные манифесты от символистов до наших дней. — М., 2000.
12. Немзер А. Литературное сегодня: О русской прозе 90-х гг. — М., 1999.
13. Нефагина Г.Л. Русская проза конца XX века. — М., 2003
14. Парамонов Б. Философия. История. Современность. — М., 2001.
15. Парамонов Б. МЖ: Мужчина и женщина. — М., 2010.
16. Роднянская И.Б. Художник в поисках истины. Кн.2. — М., 1989.
17. Русская литература XX века: Исследования американских ученых. — СПб, 1993.
18. Русская литература XX- начала XXI века: в 2 томах /под ред. Л.П.Кременцова. — М., 2009. Русская литература XX века: В двух томах. /Под ред. Л.П.Кременцова. Т.2: 1940 - 1990-е годы. — М., 2005.
19. Русская литература XX века: Прозаики. Поэты. Драматурги: Биобиблиографический словарь: В 3 томах. /РАН, ИРЛИ. — М., 2005.
20. Русская проза конца XX в. / Сост. С.И.Тиминой. — М., 2002.
21. Русская проза конца XX века: Учеб. пособие / Агеносов В.В., Капица В.Ф., Капица Ф.С. и др.; Под ред. Колядич Т.М. — М., 2005.
22. Русская литература XX века: Школы. Направления. Методы творческой работы. — СПб, 2002.
25. Русские поэты XX века: Учеб. пособие / Сост.: Кременцов Л.П., Лосев В.В. - 2-е изд., испр. — М., 2005.
23. Семенова С.Г. Преодоление трагедии. —М., 1989.
24. Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература. — М., 1999.
25. Словарь поэтов русского зарубежья / Под общей редакцией В.Крейда. — СПб, 1999.
26. Современная русская литература. Лагерная тема в русской прозе 1950-80-х г. — СПб, 1996.
27. Современная русская литература: (1990 – начало XXI в.). — СПб, 2005.
28. Современная русская советская литература /Под ред. А.Бочарова и Г.Белой. Части 1 и 2. — М., 1987.
29. Сухих И.Н. Двадцать книг XX века. — СПб, 2004.
30. Теоретико-литературные итоги XX века: В 2 т. — М., 2003.
31. Чупринин С.И. Русская литература сегодня: Путеводитель. — М., 2003.
32. Чурляева Т.Н. История русской литературы второй половины XX века: социокультурный контекст. — Новосибирск, 2009.
33. Эпштейн М. Постмодерн в России. Литература и теория. — М., 2000.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ КОНФЛИКТОЛОГИИ»

Специальность высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Великанова Наталья Евгеньевна, ст. преподаватель,

Рецензент:
Сазонова Людмила Александровна, профессор, канд. экон. наук

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
29.03.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
29.03.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/20

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. Организационно-методический раздел

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Основы конфликтологии
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

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

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью руководить творческим коллективом (ПК-6);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Студент, освоивший курс «Основы конфликтологии», должен:

знать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;

знать основы теории и практики современного менеджмента, его особенности в организациях культуры и искусства.

знать функции продюсера в процессе создания и проката театральной постановки, концертной программы;

уметь принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;

уметь эффективно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций;

уметь анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса;

владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;

владеть методами планирования и управления творческо-производственным процессом.

3. Цель

Цель курса – дать представление о конфликтологии как науке, а также о существующих в мире научных и практических подходах по решению международных проблем, связанных с урегулированием конфликтных и кризисных ситуаций путем переговоров и посреднических процедур, показать роль продюсера, как руководителя проекта, в управлении кризисными ситуациями.

4. Задачи курса

Задачами курса являются: научить студентов

- анализировать современные конфликты, понимать их природу;
- критически оценивать различные теоретические школы, занимающиеся анализом и урегулированием конфликтов;
- уметь применять теоретические знания к анализу конкретных конфликтов;
- уметь оценивать целесообразность и эффективность использования различных переговорных и посреднических процедур;
- уметь применять полученные знания в практической работе по связям с общественностью.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данный курс предусмотрен на четвертом году обучения в качестве общей профессиональной дисциплины при подготовке специалистов-продюсеров. Преподавание данной дисциплины подготовлено чтением курса «Менеджмент в сфере культуры», сопрягается с курсами «Психология и педагогика», «Управление персоналом» и «Основы деловых коммуникаций».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	8 семестр: 4 x 9 нед. = 36 часов.	2	34	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 36 час.	2	34	2 / 72	
Очно-заочная	8 семестр: 2 x 11 нед. = 22 часа.	-	50	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 22 час.	-	50	2 / 72	
Заочная	7 семестр: 4 часа.	-	14	0,5 / 18	-
	8 семестр: 6 часов.	4	44	1,5 / 54	Зачет Контрольная работа
	Всего: 10 час.	4	58	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

Раздел 1. Основы конфликтологии.

Раздел 2. Конфликтология в современном мире.

2. Темы дисциплины и их содержание

Раздел 1. Основы конфликтологии

Тема 1. Введение в курс

Конфликтология, ее предмет и задачи. Сложности определения понятия «конфликт». История становления конфликтологии как науки. Формирование отечественной школы конфликтологии. Мировая наука об урегулировании конфликтов и ведении переговоров. Основные научные направления; исследовательские и учебные центры США, Западной Европы, России.

Тема 2. Природа социального конфликта

Источники и причины возникновения конфликта. Границы конфликта. Позитивные и деструктивные функции конфликта. Предмет и объект конфликта. Участники конфликта: прямые, косвенные, посредники. Процесс и динамика конфликта. Стадии и фазы развития конфликта.

Тема 3. Типы конфликтов

Проблема типологии конфликтов. Возможные классификации конфликтов. Внутриличностный конфликт. Межличностный конфликт. Конфликт в малых социальных группах. Конфликт больших социальных групп. Политический конфликт. Международный конфликт. Онтологический конфликт.

Тема 4. Человеческий фактор в конфликте

Человеческий фактор в конфликте, и особенности его восприятия. Эмоциональный и рациональный фактор в конфликте. Проблема эмоций и психологической совместимости. Психологические особенности личности, влияющие на развитие конфликтов. Типы конфликтных личностей.

Тема 5. Поведение в конфликте

Типичное поведение в конфликтной ситуации. Тест К. Килмена. Односторонние и совместные действия сторон в конфликте. Характеристика основных стилей поведения: конфронтация, избегание, приспособление, компромисс, сотрудничество. Проблема идентичности и конфликт.

Тема 6. Проблема коммуникаций в конфликтных ситуациях

Коммуникации как источник конфликта. Коммуникации как процесс с обратной связью. Механизм искажения информации. Основные функции коммуникаций. «Барьеры» коммуникаций. Процесс принятия решений в условиях конфликтной ситуации (недостаток информации, ограниченность коммуникаций и пр.). Установление каналов коммуникации в конфликте. Виды каналов коммуникации (прямые и непрямые каналы коммуникации, официальные и неофициальные каналы). Проблема выбора каналов коммуникации.

Тема 7. Эскалация и деэскалация конфликта

Основные закономерности эскалации конфликта. Модели эскалации конфликта: агрессивно-оборонительная модель, спиральная модель, модель структурных изменений. «Мертвая точка» и деэскалация конфликта. Проблемы, связанные с урегулированием конфликта на его разных стадиях. Понятия «переговорного пространства», «наилучшей альтернативы обсуждаемому соглашению».

Тема 8. Урегулирование конфликтов

Регулирование и разрешение социальных кризисов и конфликтов: определение основных понятий – регулирование, разрешение, управление, предотвращение, минимизация последствий. Этапы и последовательность оптимального урегулирования конфликтов. Соотношение науки и практики урегулирования конфликтов. Проблемы институционализации конфликтов. Легитимизация конфликтов. Условия легитимности и институциональной процедуры. Структурирование конфликтующих групп. Основные формы регулирования и разрешения конфликтов.

Тема 9. Третья сторона в урегулировании конфликта

Понятия «третья сторона в урегулировании конфликта», «посредничество», «оказание «добрых услуг», «наблюдение за ходом переговоров», «арбитраж». Основные задачи и средства воздействия третьей стороны. Эволюция роли третьей стороны при урегулировании конфликтов. Трудности и проблемы при осуществлении посреднических услуг. Требования, предъявляемые к посреднику. Многообразие видов посредничества. Принудительные меры со стороны посредника при урегулировании конфликтов.

Тема 10. Переговоры как средство урегулирования конфликтов

Переговоры как научная и практическая проблема. Основные этапы и тенденции в развитии исследований по переговорам. Структура и функции переговоров. Переговорные стратегии (торг, совместный с партнером процесс принятия решения). Тактические приемы на переговорах. Стили ведения переговоров. Национальные стили ведения переговоров. Методологические подходы к их исследованию. Личностный стиль переговоров. Особые случаи в ведении переговоров: многосторонние переговоры, переговоры на высшем уровне. Переговоры в условиях неравенства сил.

Тема 11. Проблема предупреждения и предотвращения конфликтов

Условия предотвращения открытых форм конфликта. Предварительные сигналы о зарождении конфликта. Моделирование конфликтов. Превентивная дипломатия как средство урегулирования международных конфликтов.

Раздел 2. Конфликтология в современном мире

Тема 12. Информационное противоборство в конфликте

Информационная и психологическая борьба между участниками конфликта. «Психологическая война» как составная часть политического и социального конфликта. Информационная война. «Спецпропаганда» в условиях войны. Принципы организации собственного информационного потока в конфликте. Основные приемы использования СМИ в международном, политическом и социальном конфликте. Самостоятельная роль СМИ в конфликте.

Тема 13. Связи с общественностью в условиях конфликта

Связи с общественностью как средство кризисного регулирования, как средство предотвращения конфликта или минимизации его последствий. Управление кризисными ситуациями как одна из функций специалиста по связям с общественностью. Особенности медиа-планирования в условиях конфликта. Проблемы этики поведения специалиста по связям с общественностью в условиях конфликта.

Тема 14. Конфликты в современном мире

Особенности современных конфликтов и подходов к их урегулированию. Тенденции в развитии конфликтов в конце XX – начале XXI века. Возрастание этнического и конфессионального фактора в конфликте. Конфликты и формирующаяся политическая система мира. «Фактор CNN». Усиление роли СМИ в современных конфликтах. Задачи специалиста по связям с общественностью в современных конфликтах.

Тема 15. Конфликты в России и СНГ

Конфликты на постсоветском пространстве и проблемы их урегулирования. Специфика международного, политического и социального конфликта на постсоветском пространстве. Характерные черты этих конфликтов. Дискуссии о причинах развития конфликтов на постсоветском пространстве. Особенности урегулирования данных конфликтов. Особенности освещения конфликтов на постсоветском пространстве в СМИ. Накопленный опыт работы по связям с общественностью при урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Очное обучение			Очно-заочное обучение			Заочное обучение		
	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа
Раздел 1. Основы конфликтологии	26	-	25	16	-	37	8	-	43
Тема 1. Введение в курс.	2	-		1	-			-	
Тема 2. Природа социального конфликта.	2	-		1	-		0,5	-	
Тема 3. Типы конфликтов.	4	-		2	-		1	-	
Тема 4. Человеческий фактор в конфликте.	2	-		1	-		0,5	-	
Тема 5. Поведение в конфликте.	2	-		2	-		1	-	
Тема 6. Проблема коммуникаций в конфликтных ситуациях.	2	-		2	-		1	-	
Тема 7. Эскалация и деэскалация конфликта.	2	-		1	-		1	-	
Тема 8. Урегулирование конфликтов.	2	-		2	-		1	-	
Тема 9. Третья сторона в урегулировании конфликта.	2	-		1	-		0,5	-	
Тема 10. Переговоры как средство урегулирования конфликтов.	2	-		2	-		1	-	
Тема 11. Проблема предупреждения и предотвращения конфликтов.	4	-		1	-		0,5	-	
Раздел 2. Конфликтология в современном мире	8	-	9	6	-	13	2	-	15
Тема 12. Информационное противоборство в конфликте.	2	-		1	-		0,5	-	
Тема 13. Связи с общественностью в условиях конфликта.	2	-		2	-		0,5	-	
Тема 14. Конфликты в современном мире.	2	-		2	-		0,5	-	
Тема 15. Конфликты в России и СНГ.	2	-		1	-		0,5	-	
Всего:	36		34	22		50	10		58
<i>Консультации:</i>		2			-			4	
ИТОГО:		72			72			72	

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

Вопросы к зачету:

1. Конфликтология, ее предмет и задачи. Понятие «конфликт».
2. Представления о конфликтах в древнем мире, в средние века и в раннее новое время.
3. Изучение конфликтов в XIX в. Взгляды Гегеля и Маркса на природу конфликтов.
4. Теория социал-дарвинизма. Ее подход к изучению конфликтов.
5. Функциональная теория конфликта. Социология конфликта Г.Зиммеля.
6. Развитие конфликтологических теорий в 1950-70е гг.
7. Проблемы современного развития научных исследований по конфликтологии за рубежом и в России.
8. Причины возникновения конфликта.
9. Конструктивные и деструктивные функции конфликта.
10. Прямые и косвенные участники конфликта.
11. Предмет конфликта.
12. Различные подходы к типологии конфликтов.
13. Внутриличностный конфликт. Общая характеристика.
14. Межличностный конфликт. Общая характеристика.
15. Конфликт в малых социальных группах. Конфликт в организации. Общая характеристика.
16. Конфликт в больших социальных группах. Общая характеристика.
17. Политический конфликт. Общая характеристика.
18. Международный конфликт. Общая характеристика.
19. Типология международных конфликтов по их интенсивности.
20. Конфликты с нулевой и ненулевой суммой.
21. Человеческий фактор в конфликте. Типы конфликтных личностей.
22. Феномены восприятия в условиях конфликта. Их роль в конфликте и его урегулировании.
23. Феномены, связанные с принятием решения в кризисной ситуации.
24. Основные стили поведения в конфликте.
25. Соперничество (борьба за победу) как стиль поведения в конфликте. Основные тактики соперничества.
26. Эскалация конфликта. Основные закономерности. Модели эскалации конфликта.
27. «Мертвая точка» и деэскалация конфликта. Переход к переговорам. Понятия переговорного пространства, «наилучшей альтернативы обсуждаемому соглашению».
28. Функции третьей стороны в конфликте. Основные задачи посредника.
29. Различные типы посредников.
30. Фактор нейтральности и беспристрастности посредника.
31. Консультативные и директивные роли посредника.
32. Подготовка к переговорам: проблемы и задачи.
33. Национальный стиль ведения переговоров. Описания американского, французского, российского и других стилей ведения переговоров.
34. Личностный стиль ведения переговоров.
35. Тактические приемы при ведении переговоров.
36. Специфика многосторонних переговоров.
37. Структура переговорного процесса.
38. Проблемы прогнозирования и предотвращения конфликтов.

39. Информационное противоборство в конфликте. «Психологическая война».
40. Методы и формы психологического воздействия на соперника в условиях конфликта.
41. Связи с общественностью в условиях конфликта.
42. Управление кризисными ситуациями как одна из функций специалиста по связям с общественностью.
43. Особенности медиапланирования в условиях конфликта.
44. Проблемы этики поведения специалиста по связям с общественностью в условиях конфликта.
45. Особенности конфликтов в современном мире.
46. Особенности конфликтов в современной России и СНГ.

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа, которая выполняется в VIII семестре студентами всех форм обучения.

Контрольная работа выполняется студентами с целью закрепления полученных знаний по предмету «Основы конфликтологии», развития навыков работы с литературой, а также выработки подхода к решению некоторых теоретических и практических вопросов с учетом использования опыта работы или прохождения практик в организациях исполнительских искусств.

Задания к выполнению контрольных работ и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание на контрольную работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

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

Основная литература:

1. Анцупов, А. Я. Конфликтология: Учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Штипилов. 5-е изд. – СПб: Питер, 2013. – 512 с.
2. Агеева, Л. Г. Конфликтология: краткий теоретический курс : Учебное пособие / Л. Г. Агеева – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 200 с.

Дополнительная литература:

1. Громова, О. Н. Конфликтология: Курс лекций / О. Н. Громова; Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ»¹. – М.: ЭКМОС, 2000. – 320 с.
2. Здравомыслов, А. Г. Социология конфликта: Россия на путях преодоления кризиса: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А. Г. Здравомыслов — М.: Аспект-пресс, 1994. — 317 с.
3. Цветков, В. Л. Психология конфликта: От теории к практике: Учебное пособие / А. Л. Цветков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 183 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 20.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы конфликтологии» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников нормативных материалов.

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

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

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

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.

3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Некрасова Елена Сергеевна, доцент, канд. филос. наук

Рецензент:
Великанова Наталья Евгеньевна, ст. преподаватель

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
10.05.2016, протокол № 7

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
01.07.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/39

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Социологические методы исследования в сфере культуры
Трудоемкость дисциплины	5 зачетных единиц / 180 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4).

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

- знать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;
- знать формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира, знать историю культуры России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации;
- уметь объяснить феномен культуры, роль культуры в человеческой жизнедеятельности, роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними социальные и этические проблемы;
- уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к своему прошлому;
- владеть культурой мышления.

3. Цель курса

Данная программа предназначена для студентов – будущих продюсеров и рассчитана на семестр. Ее цель – ознакомить студентов с основными методами социологического исследования и спецификой их применения в изучении культурного пространства.

4. Задачи курса

Задачи курса заключаются в том, чтобы сформировать у студентов представление о специфике различных методов социологического исследования, возможностях их применения для изучения различных художественных и культурных пространств и процессов, сформировать у студентов умение использовать их в своей профессиональной деятельности.

5. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника

Освоение курса «Социологические методы исследования в сфере культуры» является неотъемлемой частью профессиональной специализированной подготовки продюсера.

В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов «Введение в специальность», «Социология», «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности», «Исследовательский семинар» и др.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	9 семестр: 4 x 22 нед. = 88 часов.	2	90	5 / 180	Зачет с оценкой Контрольная работа
	Всего: 88 час.	2	90	5 / 180	
Очно-заочная	11 семестр: 2 x 18 нед. = 36 часов.	2	142	5 / 180	Зачет с оценкой Контрольная работа
	Всего: 36 час.	2	142	5 / 180	
Заочная	10 семестр: 6 часов.	-	66	2 / 72	-
	11 семестр: 10 часов.	2	96	3 / 108	Зачет с оценкой Контрольная работа
	Всего: 16 час.	2	162	5 / 180	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

Раздел 1. Методы социологического исследования.

Раздел 2. Применение методов социологического исследования в исследованиях культуры и искусства.

2. Темы дисциплины и их содержание

Раздел 1. Методы социологического исследования

Тема 1.1. Специфика социологических методов в исследовании культуры.

Типы и виды социологических исследований. Особенности социологических исследований в различных формах искусства.

Тема 1.2. Разработка программы социологического исследования. Объект и предмет исследования. Цели и задачи. Роль рабочей гипотезы в исследовании. Выбор метода исследования. Пилотажные исследования, корректировка исследовательских процедур.

Тема 1.3. Выборочный метод. Генеральная и выборочная совокупность. Виды и модели выборок. Случайный/неслучайный отбор, многоступенчатая выборка, стратифицированная выборка, квотная выборка, «удобная выборка», метод «снежного кома». Объем выборки. Требования к выборке, погрешности. Применимость выборок в исследовании искусства и культуры.

Тема 1.4. Количественные методы исследования. Опросный метод. Виды опроса. Анкетный опрос. Структура анкеты. Типы вопросов. Открытые, закрытые, полукрытые и др. Прессовый опрос, почтовый опрос, телефонный опрос, интернет-опрос. Интервью. Виды интервью. Неформализованные (нестандартизированные), формализованные (стандартизированные), полустандартизированные. Специфика сбора данных во время спектакля или другого массового культурного мероприятия.

Тема 1.5. Качественные методы исследования.

Специфика разработки программы исследования. Специфика выборки: теоретическая выборка, открытая, вариативная, выборка на основе контрастных случаев, метод «снежного кома».

Тема 1.6. Фокус-группы. Методика проведения фокус-групп. Механизмы создания групп: по числу участников, по гомогенности состава, ограничения на участие в фокус-группах, количество групп, значение мест проведения, отбор респондентов. Требования к помещению. Гайд – план/сценарий дискуссии. Разработка и воспроизводство гайда. Ведущий-модератор и его качества. Стимулы и тесты, методы зондирования, стимулирование обсуждения. Расшифровка результатов. Методы анализа результатов. Подготовка отчетов.

Тема 1.7. Комплексные методы. Понятие документа в социологии. Анализ документов. Неформализованный анализ. Контент-анализ. Дискурс-анализ. Метод проблемного колеса. Его основные этапы. Наметрическое шкалирование. Его особенности, идеология и эффективность. Метод case-study. Grounded theory.

Тема 1.8. Биографический метод. Источники и сбор биографического материала. Анализ документов. Классификация документов. Текстовые и статистические документы. Анализ сценариев, личных документов, официальных документов. Работа с малыми группами.

Тема 1.9. Экспертный опрос и его задачи.

Место эксперимента среди других методов социологического исследования. Классификация экспериментов по содержанию. Деление испытуемых на группы.

Тема 1.10. Методы изучения потребителей художественного продукта. Исследование потребителя культурного продукта и теория фреймов.

Тема 1.11. Наблюдение. Включенное, невключенное, участвующее, ролевое, лабораторное.

Тема 1.12. Интервью. Свободное интервью (глубинное; нарративное) полуструктурированное интервью (биографическое; лейтмотивное, фокусированное)

Тема 1.13. Сопоставление качественных и количественных методов. Модели интегративной исследовательской стратегии. Фазовая модель. Методологическая триангуляция.

Тема 1.14. Валидность. Типы валидности.

Тема 1.15. Методология анализа результатов исследования. Составление отчета. Структура отчета.

Раздел 2. Применение методов социологического исследования в исследованиях культуры и искусства

Тема 2.1. Количественные методы

Специфика применения количественных методов в области искусства. Исследование аудитории в зрелищных искусствах. Тест-просмотры.

Исследование театральной публики. Г. Дадамян. Анализ репертуара. Опыт исследовательской группы «Театр и зрители». Прогнозирование кассовых сборов на основе вероятностной теории («цепи Маркова»). Стратегия продвижения и дистрибуции : опыт работы компании Movie Research.

Тема 2.2. Качественные методы.

Контент-анализ: Л.Ловенталь и анализ популярных журналов. Р. Энтман и А.Рожеки: анализ различных форм СМИ и кинематографа. Культура и искусство как репрезентация фреймов («каскадная активация фреймов»). Специфика применения контент-анализа в исследовании визуальных искусств (кино, театр). Проблема выбора времени проведения (прокатный период), объекта исследования (материалы СМИ, зрительские оценки в социальных медиа).

Тема 2.3. Специфика исследования фокус-группами. Применение метода на разных этапах создание кино - или театрального проекта.

Тема 2.4. Метод неметрического шкалирования. Интегральная сравнительная оценка произведений искусства, ее сущность. Преимущества многомерной модели. Различные шкалы как форма анализа оценки произведений искусства.

Тема 2.5. Качественные способы анализа аудитории. Исследование опыта коллективного смотрения. З. Кракауэр и теория зеркала. Д.Прокоп и исследования кинотеатральной аудитории. Жанровые предпочтения.

Опрос посетителей музея. Социальная динамика художественных вкусов (П. Сорокин, В. Каволис).

Тема 2.6. Экспертный опрос. Типология экспертов. Критерии отбора экспертов. Техника проведения экспертного опроса (групповая/индивидуальная работа). Виды экспертных методик. Использование шкал в оценке. Принципы анализа экспертных мнений. Опыт работы В. Дмитриевского.

Тема 2.7. Структурно-семиотический метод. В. Райт, анализ жанрообразующих свойств. Обнаружение национальной идентичности в искусство через интерпретативный анализ Е. Хельзингер.

3. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1. Методы социологического исследования	35	9	-	45	13	5	-	71	7	2	-	81
1.1. Специфика социологических методов в исследовании культуры	2	0,6	-		1	-	-					
1.2. Разработка программы социологического исследования.	2	0,6	-		1	-	-					
1.3. Выборочный метод	2	0,6	-		1		-					
1.4. Количественные методы исследования	4	0,6	-		1	2	-					
1.5. Качественные методы исследования	4	0,6	-		1	2	-					

1.6. Фокус-группы	2	0,6	-		0,5	-	-					
1.7. Комплексные методы	2	0,6	-		1	-	-					
1.8. Биографический метод	2	0,6	-		1	-	-					
1.9. Экспертный опрос и его задачи	2	0,6	-		1	1	-					
1.10. Методы изучение потребителей художественного продукта	4	0,6	-		1	-	-					
1.11. Наблюдение	2	0,6	-		0,5	-	-					
1.12. Интервью	2	0,6	-		0,5	-	-					
1.13. Сопоставление качественных и количественных методов	2	0,6	-		1	-	-					
1.14. Валидность.	1	0,6	-		0,5	-	-					
1.15. Методология анализа результатов исследования	2	0,6	-		1	-	-					
Раздел 2. Применение методов социологического исследования в исследованиях культуры и искусства	35	9	-	45	12	6	-	71	6	1	-	81
2.1. Количественные методы	5	1	-		2	-	-					
2.2. Качественные методы	5	1	-		2	-	-					
2.3. Специфика исследования фокус-группами	5	1	-		2	2	-					
2.4. Метод неметрического шкалирования	5	2	-		2	2	-					
2.5. Качественные способы анализа аудитории	5	2	-		1	-	-					
2.6. Экспертный опрос	5	1	-		1	-	-					
2.7. Структурно-семиотический метод	5	1	-		2	2	-					
Всего	70	18	-	90	25	11	-	142	13	3	-	162
		88		-		36		-		16		-
<i>Консультации</i>		2		-		2		-		2		-
Итого		180				180				180		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по предмету «Социологические методы исследования в сфере культуры» включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка сообщений по обзору публикаций по темам курса для выступлений на семинарах.

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

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Типы и виды социологических исследований.
2. Программа социологического исследования. Объект и предмет исследования.

Цели и задачи.

3. Выборочный метод. Виды и модели выборки. Объем выборки.
4. Количественные методы исследования: Опрос. Виды опроса.
5. Интервью как метод исследования. Виды интервью.
6. Наблюдение. Виды наблюдения.
7. Качественные методы исследования. Основные отличия и формы.
8. Методика проведения фокус-групп.
9. Контент-анализ.
10. Метод проблемного колеса.
11. Наметрическое шкалирование.
12. Биографический метод.
13. Экспертный опрос и его задачи.
14. Наблюдение и его разновидности.
15. Понятие валидности и ее виды.

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа.

Контрольная работа выполняется студентами очной формы обучения в IX семестре, а студентами очно-заочной и заочной форм обучения – в XI семестре. Контрольная работа выполняется с целью закрепления полученных знаний развития навыков работы с литературой, а также выработки подхода к решению некоторых теоретических и практических вопросов социологического исследования в сфере искусства и культуры с учетом использования опыта работы или прохождения практик в организациях исполнительских искусств.

Темы контрольных работ и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание на контрольную работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

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

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

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

13. Коган, Л.О методах изучения публики театра // Проблемы социологии театра: Сборник статей. / Ред. и сост. Н. Хренов. – М.: ВТО, 1974 - С.131-159.
14. Козлова, Н. Опыт социологического чтения «человеческих документов», или Размышления о значимости методологической рефлексии / Н. Козлова // Социологические исследования. – 2000. – № 9. – С. 22-32.
15. Лаба, Л.Я. Способы интеграции качественных и количественных методов в социологических исследованиях // Социологические исследования. – 2004. – № 2. – С.124-126.
16. Лагун, Л. Онлайн фокус-группы как новый метод исследований в сети Интернет // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2001. – № 2. – С. 26–28
17. Левинсон, А. Открытые групповые дискуссии как метод прикладных социологических исследований / А. Левинсон // Вестник общественного мнения. – 2007. – № 6. – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.polit.ru/research/2008/02/20/ogd.html> (дата обращения: 28.02.2016).
18. Лекции по методологии социологических исследований: Учебник для студентов гуманитарных вузов и аспирантов. – 2-е изд. — М.: Изд-во РУДН, 2008. – 368 с.
19. Лукина, М.М. Технология интервью: Учебное пособие для вузов / Мария Лукина. – 2 изд., доп. – М.: Аспект-Пресс, 2012. – 192 с.
20. Минюшев, Ф. И. Социология культуры: Учебное пособие. – М.: ИД «Книжный дом», 2009. – 254 с.
21. Моль, Абраам. Социодинамика культуры / А. Моль. Пер. с фр. / Предисл. Б. В. Бирюкова. Изд. 3-е. — М.: Изд-во ЛКИ, 2008. — 416 с.
22. Нейгольдберг, В. Я. Зона влияния и аудитория театра / В. Я. Нейгольдберг // Театр как социологический феномен / Отв. редактор Н. А. Хренов. – СПб: Алетейя, 2009. – 520 с.
23. Нареш, Малхотра. Маркетинговые исследования и эффективный анализ статистических данных / Малхотра Нареш. – М.: ТИД «ДС», 2002. – 768 с .
24. Ньюман, Л. Анализ качественных данных / Л. Ньюман // Социологические исследования. – 1998. – № 12. – С.101-114.
25. Публика кино в России: Социалистические свидетельства 1910-1930-х годов: Антология / Сост.: Ю. Фохт-Бабушкин. – М.: Канон+ ; РООИ «Реабилитация», 2013. – 496 с.
26. Романов, П., Ярская-Смирнова, Е. Делать знакомое неизвестным: Этнографический метод в социологии / П. Романов, Е. Ярская-Смирнова // Социологический журнал. – 1998. – № 1/2. – С.145-161.
27. Страус, А., Корбин, Д. Основы качественного исследования. Обоснованная теория: Процедуры и техники / А. Страус, Д. Корбин. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 256 с.
28. Театр и город: Сб.ст. / ВТО ; ВНИИ искусствознания Мин.культуры СССР. – М.: ВТО, 1986. – 156 с.
29. Филлиппс Л., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ: Теория и метод DJVU. – Харьков: Гуманитарный центр, 2008. — 354 с.
30. Черчилль, Г.А., Якобуччи, Д. Маркетинговые исследования. 8-е издание / Пер. с англ. под ред. С.Г. Божук. – СПб: Издат. Дом «Нева», 2004. – 832 с.
31. Шарков, Ф.И. Рекламный рынок: социологические методы изучения: курс лекций / Ф.И. Шарков, А.А. Родионов. – 2-е изд. – М.: Экзамен, 2007 – 253 с.
32. Шашкин, Л. Фокус-группы онлайн! Новые технологии маркетинговых исследований [Электронный ресурс] / Л. Шашкин // Рекламодатель. – 2006. – № 6. – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.reklamodatel.ru/?id=831> (дата обращения: 28.02.2016).

33. Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В.А. Ядов. — 3-е изд., испр. — М.: Омега-Л, 2007. — 567 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 28.02.2016).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 28.02.2016).
3. Официальный сайт Российского общества социологов. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ssa-rss.ru> (дата обращения: 28.02.2016).
4. Официальный сайт Фонда им. Питирима Сорокина. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sorokinfond.ru/index.php?id=101> (дата обращения: 28.02.2016).
5. Федеральный образовательный портал ЭСМ: Экономика: Менеджмент: Социология. [Электронный ресурс]. URL: <http://ecsocman.hse.ru/socis/msg/214021.html> (дата обращения: 28.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

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

1. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе проведения семинаров.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная и заочная**

Автор-составитель:
Учитель Константин Александрович, доцент, докт. искусствоведения,

Рецензент:
Сундстрем Лев Геннадьевич, профессор, канд. искусствоведения

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
29.03.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
29.03.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/09

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Исследовательский семинар
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1).

3. Цель курса

Цель семинара – подробно обсудить проблемы методологии научных исследований, связанных с профессией продюсера в сфере исполнительских искусств. Проблематика связана с развитием продюсерской деятельности в разные исторические эпохи, в разных странах. В процессе обучения ставятся общие и частные, исторически определенные и постоянные проблемы профессии.

4. Задачи курса

Исследовательский семинар призван вооружить студента методологическими приемами, обогащающими его как исследователя в сфере современных экономико-

организационных проблем и истории театрального, концертного, циркового дела. Вместе с тем студент овладевает многообразием подходов, развитых в его профессии, и расширяет свои практические возможности.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Семинар подготовлен курсами «Введение в специальность», «История театрального дела», курсами истории отечественного и зарубежного театра, социологии, которые были изучены студентами, а также обсуждениями курсовых работ, которые проходили в семинарах. Исследовательский семинар готовит студентов к преддипломному семинару и к самостоятельной работе над дипломным сочинением.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	7 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	-	8	2 / 72	Зачет Курсовая работа
	Всего: 64 час.	-	8	2 / 72	
Очно-заочная	9 семестр: 4 x 14 нед. = 56 часов.	-	16	2 / 72	Зачет Курсовая работа
	Всего: 56 час.	-	16	2 / 72	
Заочная	8 семестр: 2 часа.	-	34	1 / 36	- Зачет Курсовая работа
	9 семестр: 10 часов.	-	26	1 / 36	
	Всего: 12 час.	-	60	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины и их содержание

Студенты делятся на две группы: по истории театрального, концертного и циркового дела, и по методологии исследований в сфере современного менеджмента исполнительских искусств. В процессе обучения анализируются книги и статьи, представляющие классические и современные направления и методы исследований, затем пишутся и обсуждаются курсовые работы.

Темы семинара:

- Структуралистские аспекты в театральном исследовании.
- Постструктуралистский подход к театру.
- Формальный метод в театроведении.
- Ритуально-мифологическое понимание театра.
- Психоаналитическое понимание театра.
- Антропологическое понимание театра.
- Системы критериев и ценностей в науке о театре.
- Жанры театроведческих исследований, их закономерности и эволюция.
- Государственная культурная политика как объект изучения.
- Опыты истории организации творческого процесса в русском театре.
- Исторические методы исследования театрального дела.
- Конкретно-исторический, биографический и сравнительно-исторические методы в искусствознании.

- Семиотические методы исследования театрального процесса.
- Социологические исследования театральной жизни.
- Социология искусства.
- Экономический анализ и статистические методы исследования в сфере исполнительских искусств.
- Сравнительный анализ показателей финансирования.
- Современные направления в исследовании театральной, цирковой, концертной сферы.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Очная форма обучения			Очно-заочная форма обучения			Заочная форма обучения		
	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа
Установочные занятия	-	8	-	-	6	-	-	1	-
Обсуждения курсовых работ	-	56	8	-	50	16	-	11	60
Всего:	-	64	8	-	56	16	-	12	60
ИТОГО:	72			72			72		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

Вопросы к зачету:

Зачет в семинаре выставляется по результатам курсовой работы, оппонирования и качества участия в семинаре.

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрены курсовые работы, которые выполняются студентами очной формы обучения в VII семестре, студенты очно-заочной и заочной формы обучения – в IX семестре.

Курсовая работа выполняется студентами с целью закрепления полученных знаний по предмету «Исследовательский семинар», развития навыков работы с литературой, а также выработки подхода к решению некоторых теоретических и практических вопросов с учетом использования опыта работы или прохождения практик в организациях исполнительских искусств.

В ходе семинара студенты пишут курсовые работы, темы которых предлагают сами, основываясь на методологических аспектах профессии продюсера.

Требования к выполнению курсовых работ изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание на контрольную работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

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

Основная литература:

1. Актуальные вопросы экономики и организации театрального дела: Сб. науч. тр. / Гос. ин-т театр, искусства им. А. В. Луначарского; Ред. кол.: Б. Ю. Сорочкин и др. – М.: ГИТИС, 1986. – 191 с.
2. Аудитория искусства в России вчера и сегодня / Художественная жизнь современного общества. В 4-х томах.– СПб: «Дмитрий Буланин»; ГИИ, 1997. - Т. 2. - 212 с.
3. Государственная культурная политика в документах и материалах. / Художественная жизнь современного общества. В 4-х томах. – СПб: «Дмитрий Буланин»; ГИИ, 2001. - Т. 4, в 2-х книгах.
4. Дадамян, Г. Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства / Г. Г. Дадамян. – М: ВТО, 1982. - 174 с.
5. Дадамян, Г. Г. Театр в культурной жизни России (1914-1917): Учеб. пособие / Г. Г. Дадамян; Рос. акад. театр. искусства. - М.: Дар-Экспо, 2000. - 195 с.
6. Дадамян, Г. Г. Атлантида советского искусства. 1917-1991. – Ч.1. 1917-1932 / Г. Г. Дадамян.. – М.: 2011. – 524 с., ил.
7. Драгичевич-Шешич, М., Стойкович, Б. Культура: менеджмент, анимация, маркетинг / М. Драгичевич-Шешич, Б. Стойкович. – Новосибирск: Издательский дом «Тигра», 2000. – 227 с.
8. Дмитриевский, В.Н. Социальное функционирование театра и проблемы современной культурной политики / В. Н. Дмитриевский. – М: ГИИ, 2000. – 347 с.
9. Дмитриевский, В.Н. Формирование отношений сцены и зала в отечественном театре в 1917—1930 гг.: Учебное пособие / В. Н. Дмитриевский. — М.: ГИТИС, 2010. — 114 с.
10. Жидков, В.С. Культурная революция и театр / В. С. Жидков. – М.: ИздАт, 1995.– 320 с.
11. Жидков, В. Театр и власть. 1917–1927. От свободы до «осознанной необходимости». – М. : Алетейа, 2003. – 656 с.
12. Имена. События. Школы. Страницы художественной жизни 1920-х годов. – СПб: РИИИ, 2007. – 204 с.
13. Искусство в контексте социальной экономики / Художественная жизнь современного общества. В 4-х томах. – СПб: «Дмитрий Буланин»; ГИИ, 1998. – 350 с.
14. Искусство и рынок / Под. ред. В. Жидкова и А. Рубинштейна. – М.: ГИИ, 1996. – 221 с.
15. Левшина, Е. Летопись театрального дела рубежа веков 1975-2005 / Е. А. Левшина. – СПб. : Балтийские сезоны, 2008. – 228 с.
16. Нейгольберг, В.Я. Функционирование искусства в зеркале статистики 1920-1930-е гг. / В. Я. Нейгольберг. - М.: Изд-во типография МК РФ, 1993. – 169 с.
17. Музыкальное и театральное продюсирование: Российский и зарубежный опыт: Практические советы + 1700 адресов лучших европейских агентств, продюсеров и промоутеров / [сост. и ред. В. Бабкова]. – М.: Арт-менеджер, 2008. – 430 с.
18. Орлов, Ю. Московский Художественный Театр: Новаторство и традиции в организации творческого процесса. / Ю. М. Орлов. – Ростов-на-Дону: Ростовское книжное издательство, 1989. – 128 с.

19. Орлов, Ю.М. Организационные структуры русских драматических театров. Часть 1 / Ю. М. Орлов. – М.: ГИТИС, 1979. – 83 с.
20. Орлов, Ю.М. Московский Художественный театр: 1898—1917 гг.: Творчество. Организация. Экономика / Ю. М. Орлов. — М.: Российский университет театрального искусства-ГИТИС, 2011. — 348 с.
21. Ортега-и-Гассет, Х. Запах культуры / Х. Ортега-и-Гассет – М.: ЭКСМО Алгоритм, 2006. – 306 с.
22. Очерки культурной жизни России на рубеже веков / Эволюция культурной деятельности в новом столетии : социально-экономические аспекты культурной политики / Под общ. ред. А. Я. Рубинштейна, Б. Ю. Сорочкина. В 3-х т. – СПб: Алетейя, 2005. – Т.1. – 399 с.
23. Петровская, И. Театр и зритель провинциальной России / И. Петровская. – Л.: Искусство, 1979. – 247 с.
24. Пилюгин, А.А. Реформы в Императорских театрах: 1882 год: Из истории организации творческого процесса в русском театре / А. А. Пилюгин. – М.: ГИТИС. – 129 с.
25. Рубинштейн, А.Я. Структура и эволюция социального интереса / А. Я. Рубинштейн. – М.: Препринт, 2003. – 387 с.
26. Рынок культурных услуг: Публика театра 1990-х годов / Экономические основы культурной деятельности: Индивидуальные предпочтения и общественный интерес В 3-х тт. / Под общ. ред А. Я. Рубинштейна. – Т.1. – СПб: Алетейя, 2002. – 640 с.
27. Силюнас, В. Стиль жизни и стили искусства / В. Силюнас. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2000. – 467 с.
28. Хренов, Н. Социологические исследования театральной жизни: Сб. ст. Всерос. театр. об-во. — М.: ВТО, 1978. – 220 с.

Дополнительная литература:

1. Социология искусства в пространстве социального времени: Итоги и перспективы. Опыт полемики исследования / ВНИИ искусствознания Министерства культуры СССР; Отв. ред. И. С. Лёвшина. – М.: ВНИИИ, 1989. – 245 с.
2. Сравнительный анализ показателей финансирования сферы культуры в субъектах Российской Федерации / Под ред. Н. С. Блохиной, Е. Л. Игнатьевой. – М.: МЦФЭР, 2004. – 720 с.
3. Субкультуры и этносы в художественной жизни. / Художественная жизнь современного общества. В 4-х томах. – СПб: Дмитрий Буланин; ГИИ, 1996. – Т.1. – 236 с.
4. Максименков, Л. В. Сумбур вместо музыки: Сталинская культурная революция 1936-1938. – М.: Юридическая книга, 1997. — 320 с
5. Театр и город. – М.: ВНИИИ, 1986. – 156 с.
6. Театр и зритель: Проблемы социологии театрального искусства. – М.: ВТО, 1973. – 266 с.
7. Театр и молодежь: Опыт социологического исследования. – М.: ВНИИИ, 1979. – 291 с.
8. Театр и наука: Современные направления в исследовании театров. — М.: ВТО, 1976. – 306 с.
9. Театр между прошлым и будущим / Под ред. Ю. М. Орлова. - М.: ГИТИС, 1988. – 224 с.
10. Театральная Россия: Ежегодное справочно-энциклопедическое издание / Сост. Е.В. Гаева. – М.: Си-Арт, 2012. – 928 с.
11. Театральная Россия: Ежегодное справочно-энциклопедическое издание. – URL: <http://www.rosteatr.ru/> (дата обращения 20.03.2015).
12. Ученова, В., Старых, Н. История рекламы / В. Ученова, Н. Старых. — М.: Юнити-ДАНА, 1999. – 371 с.

13. Холодов, Е. Г. Театр и зрители: Страницы истории русской театральной публики / Е. Г. Холодов. – М.: ВНИИИ, 2000. – 270 с.
14. Цифровая версия культурной деятельности: в конце столетия. // Экономические основы культурной деятельности Индивидуальные предпочтения и общественный интерес. В 3-х томах. – СПб: Алетейя, 2002. – Т.3. – 704 с. .
15. Экономическая политика в сфере культуры: новый век, новый взгляд // Экономические основы культурной деятельности: Индивидуальные предпочтения и общественный интерес. В 3-х томах. – СПб: Алетейя, 2002. – Т.2. – 448 с.
16. Юфит, А. З. Революция и театр / А. З. Юфит; Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии. – Л.: Искусство, Ленингр. отд-ние, 1977. – 270 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 12.03.2016).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 12.03.2016).
3. Официальный сайт журнала «Сцена». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.the-stage.ru> (дата обращения: 12.03.2016).
4. Официальный сайт журнала «Театр». [Электронный ресурс]. URL: <http://oteatre.info/> (дата обращения: 12.03.2016).
5. Официальный сайт журнала «Петербургский театральный журнал». [Электронный ресурс]. URL: <http://ptj.spb.ru> (дата обращения: 12.03.2016).
6. Электронный каталог Российской государственной библиотеки (РГБ). [Электронный ресурс]. URL: www.rsl.ru (дата обращения: 12.03.2016).
7. Электронный каталог Российской национальной библиотеки (РНБ). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 12.03.2016).
8. Электронно-библиотечная система «I.Books». [Электронный ресурс]. URL: <http://ibooks.ru/> (дата обращения: 12.03.2016).
9. Информационно-интерактивный портал «Российские электронные библиотеки». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.elbib.ru/> (дата обращения: 12.03.2016).
10. Мировая цифровая библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.wd1.org/ru/> (дата обращения: 12.03.2016).
11. Публичная Электронная Библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.walla.ru/> (дата обращения: 12.03.2016).
12. Электронная библиотека Российской Государственной Библиотеки (РГБ). [Электронный ресурс]. URL: <http://elibrary.rsl.ru/> (дата обращения: 12.03.2016).
13. Публичная интернет-библиотека СМИ. [Электронный ресурс]. URL: <http://Public.ru> (дата обращения: 12.03.2016).
14. Электронная библиотека IQlib. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iqlib.ru/> (дата обращения: 12.03.2016).
15. Энциклопедический ресурс «РУБРИКОН®». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rubricon.com/> (дата обращения: 12.03.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Исследовательский семинар» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников.

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

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРЕДДИПЛОМНЫЙ СЕМИНАР»

Специальность высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год набора – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:

Сундстрем Лев Геннадьевич, профессор, канд. искусствоведения

Рецензент:

Сазонова Людмила Александровна, профессор, канд. экон. наук

ОДОБРЕНА на заседании кафедры

01.07.2016, протокол № 9

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета

01.07.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/28

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Преддипломный семинар
Трудоемкость дисциплины	5 зачетных единиц / 180 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1).

Студент, освоивший курс «Преддипломный семинар», должен:

знать исторические предпосылки возникновения продюсерства как самостоятельного вида творческой деятельности, актуальные направления развития продюсерства в различных видах и направлениях искусства;

знать теорию и практику мастерства продюсера исполнительских искусств;

знать этические нормы в сфере исполнительских искусств; роль продюсера в создании нравственного климата в организации исполнительских искусств;

знать функции продюсера в процессе создания и проката театральной постановки, концертной программы;

уметь инициировать творческие идеи художественных проектов в области исполнительских искусств; давать квалифицированную экспертную оценку творческим проектным инициативам режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений, других творческих работников; брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств;

уметь анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса;

уметь определять оценку постановочной сложности проекта и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска;

уметь принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов; обеспечивать и контролировать качество технологических процессов создания спектакля (концертной программы, циркового представления);

владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства; информационными технологиями

владеть культурой мышления.

3. Цель

Цель семинара – методологическая, методическая и содержательная подготовка к непосредственному созданию итоговой квалификационной работы.

4. Задачи

Задача студента в «Преддипломном семинаре» – обосновать тему дипломной работы, определить круг материалов, необходимых для дипломного исследования (проекта), произвести частично сбор этих материалов в объеме, достаточном для выполнения курсовой работы, получить дополнительные навыки защиты своей позиции в научной и деловой дискуссии.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

«Преддипломный семинар» – завершающий курс в профессиональном обучении продюсеров исполнительских искусств. В нем используются знания и умения, полученные при освоении практически всех предусмотренных учебным планом дисциплин, а также при прохождении учебной, производственных и преддипломной практик.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	8 семестр: 2 x 9 нед. = 18 часов.	-	18	1 / 36	Зачет на последнем занятии Контрольная работа
	9 семестр: 4 x 22 нед. = 88 часов.	-	56	4 / 144	Зачет Курсовая работа
	Всего: 106 час.	-	74	5 / 180	
Очно-заочная	10 семестр: 2 x 12 нед. = 24 часа	-	48	2 / 72	Зачет на последнем занятии Контрольная работа
	11 семестр: 4 x 18 нед. = 72 часа.	-	36	3 / 108	Зачет Курсовая работа
	Всего: 96 час.	-	84	5 / 180	
Заочная	10 семестр: 6 часов.	-	66	2 / 72	Зачет на последнем занятии Контрольная работа
	11 семестр: 16 часов.	-	92	3 / 108	Зачет Курсовая работа
	Всего: 22 час.	-	158	5 / 180	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Виды семинарских занятий

- 1. Введение.**
- 2. Обоснование темы дипломной работы и выбор темы курсовой работы.**
- 3. Обсуждение первых вариантов курсовых работ.**
- 4. Обсуждение вторых вариантов курсовых работ.**
- 5. Подведение итогов.**

2. Содержание семинарских занятий

1. Введение

Цели и задачи семинара. Место семинара в профессиональной подготовке продюсера исполнительских искусств. Виды семинарских занятий и их содержание.

Дипломное исследование (проектирование) как заключительная стадия обучения в вузе и выполнение выпускной квалификационной работы. Основные принципы методологии исследований.

2. Обоснование темы исследования

Обсуждение в семинаре подготовленных студентами аннотаций тем дипломных сочинений, содержащих обоснование актуальности темы, ее новизны и практической значимости, соответствие специальности и приобретаемой квалификации, информационное обеспечение (литература, направления поиска документов, баз данных и др.), методическую базу, план работы и др. Обосновывая тему, студент использует опыт, накопленный при написании и защите курсовых работ по предметам циклов общепрофессиональных и специальных дисциплин.

Выбор темы курсовой работы в преддипломном семинаре, представляющей собой подготовительную ступень к дипломному сочинению.

3. Обсуждение первых вариантов курсовых работ

Обсуждение первых вариантов курсовых работ проводится согласно общепринятому регламенту научной или деловой дискуссии (вступительное слово автора работы, вопросы участников семинара и ответы автора, выступление оппонента, вопросы к оппоненту, общая дискуссия, заключительное слово автора, подведение итогов обсуждения руководителем семинара).

4. Обсуждение вторых вариантов курсовых работ

Обсуждение вторых вариантов курсовых работ проходит по той же схеме. На этом этапе особенно важны индивидуальные консультации студента с педагогом, ведущим семинар, и руководителем дипломной работы.

Особое внимание следует обратить на выступления авторов и оппонентов, на форму и способы ведения научной дискуссии, активность всех участников семинара.

5. Подведение итогов

Итоговое занятие, где педагог анализирует достижения каждого студента не только по результатам письменных работ, но и по той активности, которую студент проявил в ходе семинаров и обсуждений работ своих сокурсников.

3. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения								
	Очная форма обучения			Очно-заочная форма обучения			Заочная форма обучения		
	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа
1. Введение	-	4	74	-	4	84	-	1	158
2. Обоснование темы исследования	-	20		-	16		-	3	
3. Обсуждение первых вариантов курсовых работ	-	40		-	40		-	8	
4. Обсуждение вторых вариантов курсовых работ	-	30		-	28		-	6	
5. Подведение итогов	-	12		-	8		-	4	
Всего:	106		74	96		84	22		158
<i>Консультации:</i>	-			-			-		
ИТОГО:	180			180			180		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

Вопросы к студентам во время защиты ими контрольной и курсовой работ определяются тематикой работ.

Зачет студенту проставляется не только на основе результатов собственной защиты, но и на основании активности студента в ходе защит работ однокурсников.

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрены контрольная и курсовая работы.

Студент, опираясь на рекомендации выпускающей кафедры и консультации с педагогами, выбирает тему дипломного сочинения и письменно обосновывает свой выбор.

Обоснование темы дипломной работы является контрольной работой студента и выполняется в VIII семестре студентами очной формы обучения и в X семестре студентами очно-заочной и заочной форм обучения.

Курсовая работа выполняется студентами очной формы обучения в IX семестре, студентами очно-заочной и заочной форм обучения в XI семестре.

Темы курсовых работ выбираются студентом самостоятельно в рамках установленных задач семинара и утверждаются преподавателем.

Тематика работ в семинаре определяется направленностью тем дипломных работ. Преподаватель может уточнить задание на курсовую работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

Исходя из согласованной в семинаре темы курсовой работы, студент проводит подбор необходимой литературы и других материалов, пишет курсовую работу и представляет ее на обсуждение в семинаре.

Курсовая работа может содержать аналитический обзор литературы и источников по избранной дипломной теме, эскиз будущей дипломной работы или её фрагмент, обоснование методологического подхода, избранного студентом, или методики исследования и т.п.

По итогам обсуждения, на основании сделанных замечаний студент дорабатывает (перерабатывает) свою работу и представляет для обсуждения в семинаре второй ее вариант.

В курсовой работе должны быть сформулированы её цели и задачи, определено своеобразие авторского подхода к теме, сделана попытка определить её значение и исследовательскую перспективу.

Курсовая работа должна точно раскрывать избранную тему, содержать список использованных материалов, отвечающий правилам библиографического описания. Структура работы, а также ее методологическая основа должны быть обоснованы автором.

Кроме подготовки собственной работы, студент должен ознакомиться с работами своих сокурсников, в первую очередь с теми, на которые он назначен оппонентом.

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

В качестве базового обеспечения студенты используют списки рекомендованной литературы, представленные в примерных программах дисциплин, содержательно соответствующей выбранной тематике курсовой и дипломной работ. При этом важно, чтобы в дополнение к тому у студента была возможность пользования литературой, документами, другими источниками для того, чтобы самостоятельно определить информационную базу своего исследования (проекта).

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

1. Информационный портал «Сценический портал».[Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 20.02.2016).

2. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 20.02.2016).

3. Официальный сайт журнала «Сцена». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.the-stage.ru> (дата обращения: 20.02.2015).

4. Электронный каталог Российской государственной библиотеки (РГБ). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 20.02.2016).

5. Электронный каталог Российской национальной библиотеки (РНБ). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 20.02.2016).

6. Электронно-библиотечная система «I.Books». [Электронный ресурс]. URL: <http://ibooks.ru/> (дата обращения: 20.02.2016).

7. Информационно-интерактивный портал «Российские электронные библиотеки». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.elbib.ru/> (дата обращения: 20.02.2016).

8. Мировая цифровая библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.wdl.org/ru/> (дата обращения: 20.02.2016).

9. Публичная Электронная Библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.walla.ru/> (дата обращения: 20.02.2016).
10. Электронная библиотека Российской Государственной Библиотеки (РГБ). [Электронный ресурс]. URL: <http://elibrary.rsl.ru/> (дата обращения: 20.02.2016).
11. Публичная интернет-библиотека СМИ. [Электронный ресурс]. URL: <http://Public.ru> (дата обращения: 20.02.2016).
12. Электронная библиотека IQlib. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iqlib.ru/> (дата обращения: 20.02.2016).
13. Энциклопедический ресурс «РУБРИКОН®». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rubricon.com/> (дата обращения: 20.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Преддипломный семинар» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов – желательно на языке оригинала.

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

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Авторы-составители:

Кулиш Анатолий Петрович, канд. искусствоведения, профессор
Сундстрем Лев Геннадьевич, канд. искусствоведения, профессор
Учитель Константин Александрович, докт. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Сазонова Людмила Александровна, канд. экон. наук, профессор

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
29.03.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
29.03.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/11

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. Организационно-методический раздел

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Источниковедение
Трудоемкость дисциплины	1 зачетная единица / 36 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7).

Студент, освоивший данный курс, должен:

- знать историю театрального дела в России, деятельность выдающихся продюсеров в театрально-концертной деятельности;
- знать методику и практику поиска необходимых источников информации в сфере искусств, а также в области менеджмента;
- знать принципы оформления научного аппарата;
- уметь актуализировать исторический опыт в области театрального дела в целях повышения уровня современного продюсерства в области исполнительских искусств;
- уметь работать с различными источниками информации;
- владеть информационными технологиями;
- владеть культурой мышления.

3. Цель курса

Цель курса — привить студентам навык работы с различными источниками информации, ознакомить с методикой и практикой поиска необходимых источников информации в сфере искусств, а также в области менеджмента, с правилами библиографического описания произведений печати и описания архивных документов, с приемами корректного заимствования информации при написании собственных работ.

4. Задачи курса

Задача курса — дать студентам знание о принципах оформления научного аппарата их будущих контрольных, курсовых и дипломных работ; научить их ориентироваться в многообразии справочной литературы и основных методиках источниковедческого поиска; выработать способность критически сравнивать и

сопоставлять факты, полученные из разных источников; привить им умения и навыки, необходимые для профессиональной исследовательской и продюсерской деятельности.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

В системе освоения специальных знаний дисциплина «Источниковедение» имеет важнейшее значение для освоения тех дисциплин рабочего учебного плана специальности «Продюсерство», которыми предусмотрен их инициативный поиск источников информации сверх тех, что приведены в списках рекомендованной литературы в рабочих программах курсов. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины «Источниковедение», студенты должны применять при выполнении в учебном процессе всех письменных заданий — контрольных и курсовых работ, отчетов по практике, а также в дипломной работе и в своей дальнейшей профессиональной деятельности.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	Зачет Контрольная работа
	Всего: 32 час.	-	4	1 / 36	
Очно-заочная и заочная	1 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	Зачет Контрольная работа
	Всего: 6 час.	-	30	1 / 36	

II. Содержание дисциплины

1. Разделы дисциплины

Введение

Раздел 1. Основные правила библиографического описания

Раздел 2. Разыскание источников и пособий

Раздел 3. Основные группы источников.

2. Темы и их краткое содержание

Введение

Источниковедение — вспомогательная историческая дисциплина, разрабатывающая теорию и методику изучения и использования источников.

Понятия «исторический источник», «документ», «пособие». Значение источников при изучении истории театра. Основные типы исторических источников. Основные типы источников истории театра.

Задачи источниковедения: классификация источников, выявление, критический анализ и комплексное изучение источников, публикация источников.

Библиография — вспомогательная научная дисциплина. Задачи библиографии: регистрация произведений печати (иных материальных и виртуальных носителей информации), информирование читателей о существующей литературе.

Раздел 1. Основные правила библиографического описания

Тема 1.1. Библиографическое описание в прикнижных и пристатейных списках литературы (источников), библиографических ссылках

Библиографическое описание, прикнижные и пристатейные списки литературы (источников), библиографическая ссылка. Источники библиографического описания. Составные части (элементы) библиографического описания. Условные разделительные знаки в библиографическом описании. Язык и орфография библиографического описания. Виды библиографического описания. Структура прикнижных (пристатейных) списков литературы и источников.

Тема 1.2. Воспроизведение элементов книги, журнала, газеты и иных источников в библиографическом описании

Заголовок описания. Наименование организации, унифицированное заглавие, обозначение документа, географическое название. Автор.

Текст описания. Область заглавия и сведений об ответственности. Область издания. Область специфических сведений. Область выходных данных. Область физической характеристики. Область серии. Область примечания. Область стандартного номера.

Тема 1.3. Примеры краткого библиографического описания для списков литературы (источников)

Описание книг. Схема описания. Библиографическое описание под заголовком. Библиографическое описание под заглавием. Библиографическое описание отдельного тома многотомного издания. Библиографическое описание автореферата диссертации. Библиографическое описание изоизданий. Библиографическое описание нотных изданий. Библиографическое описание аудиоизданий. Библиографическое описание видеоизданий. Библиографическое описание электронных ресурсов. Библиографическое описание электронных ресурсов удаленного доступа.

Тема 1.4. Аналитическое описание

Схема описания статьи. Описание статьи из книги. Описание статьи из периодического издания. Описание глав и других частей документа.

Тема 1.5. Расположение материалов в списке литературы (источников)

Алфавитный, хронологический и тематический принципы формирования материала. Правила оформления.

Тема 1.6. Библиографическая ссылка

Библиографическое описание ссылок. Размещение библиографических ссылок. Приемы сокращения библиографических ссылок.

Тема 1.7. Примеры библиографического описания в подстрочных примечаниях

Ссылка на книгу. Ссылка на журнальную статью. Ссылка на газетную статью. Ссылка на статью, опубликованную в сборнике произведений одного автора. Ссылка на статью, опубликованную в сборнике произведений разных авторов. Ссылка на произведение, опубликованное в собрании сочинений. Повторная ссылка. Ссылка на другое произведение, опубликованное в собрании сочинений которое упоминалось в предыдущих примечаниях. Несколько ссылок к одной странице текста. Ссылка на электронные ресурсы.

Тема 1.8. Составление легенд архивных документов

Профессиональная терминология: легенда, фонд, опись, единица хранения, дело. Отличие легенды от библиографической записи. Воспроизведение названий и терминов в легенде архивного документа. Сведения о месте хранения документа. Сведения о

местонахождении документа в архивохранилище. Сведения о характере документа. Примеры легенд.

Тема 1.9. Работа с цитатами

Введение цитаты в текст. Купюры в цитатах. Пропуск слова или нескольких слов в середине цитируемого предложения. Пропуск слова или нескольких слов в начале или в конце цитируемого предложения. Пропуск слова или нескольких слов в начале или в конце абзаца многоабзацной цитаты. Пропуск одного или нескольких предложений в цитате. Купирование абзацев.

Раздел 2. Разыскание источников и пособий

Тема 2.1. Принципы и техника работы

Принципы сбора материалов в процессе исследовательской работы.

Обязательность изучения источников разных типов. Ограничение круга обследуемых источников. Обращение к источникам опубликованным и неопубликованным. Использование сведений, содержащихся в одних источниках, для поиска других.

Техника работы в процессе разысканий. Работа с произведениями печати и архивной документацией. Конспекты, выписки, картотеки.

Тема 2.2. Методическая и справочная литература

Роль справочной и методической литературы при разыскании материалов по истории театра.

Словари. Энциклопедические словари: общие и отраслевые. Основные российские энциклопедии. Словари по отдельным видам искусства. Био-библиографические и биографические словари. Летописи жизни и творчества. Хроники культурной жизни. Толковые, терминологические и специальные словари. Семинарии¹.

Библиографические указатели: общие и персональные, учетно-регистрационные и рекомендательные. Аннотированные библиографии. Вспомогательный аппарат в библиографических указателях. Основные библиографические справочники по истории литературы и театра. Прикнижная и пристатейная библиография. Летописи книг и периодических изданий.

Тема 2.3. Хранилища источников и пособий

Библиотеки

Библиотеки – хранилища произведений печати. Сеть государственных библиотек России. Библиотеки научные и массовые, общие и специальные. Театральные и музыкальные библиотеки.

Библиотечный каталог: систематический, алфавитный. Электронные каталоги (с 1994 г.) Российской государственной библиотеки (РГБ) — www.rsl.ru — и Российской национальной библиотеки (РНБ) — www.nlr.ru. Библиографический кабинет СТД. Каталоги частных дореволюционных библиотек. Картотеки Л.Я. Блок, А.М. Брянского, С.А. Венгерова, В.Н. Всеволодского-Гернгросса, Б.Л. и Л.Б. Модзалевских. Рукописные отделы библиотек.

Архивы

Архивы — хранилища документов и материалов. Сеть государственных архивов России. Центральные государственные архивы. Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ), Российский государственный исторический архив (РГИА), Центральный государственный архив литературы и искусства в Санкт-Петербурге (ЦГАЛИ СПб.). Местные архивы. Ведомственные архивы.

¹ Характеристика других справочных изданий дается при рассмотрении отдельных типов источников.

Принципы организации архивного дела. Понятия: «фонд», «опись», «единица хранения», «лист», «делопроизводственный фонд», «личный фонд». Читальный зал архива. Правила работы в нем.

Музеи

Музеи — научно-исследовательские или научно-просветительские учреждения, осуществляющие комплектование, хранение, изучение и популяризацию памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, в том числе произведений изобразительного искусства, характеризующих историю театра, предметов быта, личных вещей выдающихся деятелей культуры.

Сеть государственных музеев России. Театральные музеи: Государственный центральный театральный музей им. А.А.Бахрушина (ГЦТМ), Санкт-Петербургский государственный театральный музей (СПбГТМ), музеи театров. Рукописные отделы музеев.

Интернет

Формы и типы информации. Понятия «поисковая система», «указатель», «каталог», «тематическая ссылка», «ключевые слова». Наиболее популярные поисковые системы: www.yandex.ru, www.google.ru, www.rambler.ru, www.aport.ru, www.yahoo.com. Степень достоверности материалов, найденных в компьютерной сети.

Раздел 3. Основные группы источников в сфере искусств

Тема 3.1. Государственные законодательные акты, нормативные документы государственных учреждений и общественных организаций

Значение актов законодательных и исполнительных органов власти, постановлений, решений, инструкций государственных учреждений и общественных организаций как исторических источников.

Характер законодательных актов и нормативных документов, их виды и особенности.

Законы и постановления, регламентирующие государственное устройство, общественно-политическую и экономическую жизнь страны, как источник истории культуры, театра. Театральное законодательство XVIII — начала XX вв. Театральное законодательство XX в.

Основные публикации законодательных актов и нормативных документов. Поиск современных законодательных актов и нормативных документов в интернете, на сайтах Информационно-правового портала «КонсультантПлюс» (www.consultant.ru), Министерства культуры Российской Федерации (www.mkrf.ru) и др.

Тема 3.2. Драматургия

Значение драматургии как источника истории театра. Литературоведческий и театроведческий подходы к изучению драматургии. Авторские редакции драматических произведений. Работа театра с автором. Переводы зарубежной драматургии, их различия.

Типы изданий драматических произведений: отдельное издание, сборник, избранные сочинения, собрание сочинений, серийные издания.

Указатели драматических произведений.

Тема 3.3. Рабочие экземпляры пьес

Значение рабочих экземпляров пьес как источника истории спектакля. Сценический текст пьесы. Режиссерские, суфлерские, цензорские экземпляры пьес. Режиссерские партитуры К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, В.Э.Мейерхольтда. Режиссерские планы Е.Б. Вахтангова. Стенограммы и записи репетиций крупнейших российских режиссеров.

Тема 3.4. Репертуар театров

Понятие «репертуар», выявление репертуара театров — важнейшее условие изучения истории сценического искусства. Источники сведений о репертуаре: театральные летописи и хроники, программы спектаклей, периодическая печать, афиши, интернет. Прикнижные и пристатейные указатели репертуара театров.

Тема 3.5. Периодическая печать

Понятия «периодическая печать», «сериальные издания». Значение периодики как источника в области искусств. Общие и специальные периодические издания. Театральная периодика.

Типы материалов о театре в периодической печати: рецензии, критические и историко-теоретические статьи, актерские и режиссерские портреты, биографические материалы, мемуары, законодательные документы, хроника, информация и др. Преобладание тех или иных типов материалов о театре на различных этапах развития прессы. Идеиная позиция издания, автора и ее проявления при оценке театральной жизни.

Проблема достоверности сведений, публикуемых периодической печатью; необходимость сопоставления материалов из различных изданий.

Основные этапы развития российской театральной периодики. Наиболее значительные театральные журналы и газеты.

Библиографические указатели газет и журналов. Указатели содержания периодических изданий.

Тема 3.6. Мемуарная литература

Понятие «мемуаристика», «эпистолярная». Значение мемуаристики как источника истории театра.

Типы мемуарной литературы: воспоминания, дневники, письма, автобиографии, путевые записки и т.п. Круг сведений в мемуарной литературе. Своеобразие позиций мемуаристов-деятели сцены и мемуаристов-зрителей.

Проблема достоверности воспоминаний: искажение фактов, в связи с идейными позициями авторов или поверхностным знанием этих фактов, умолчания, абберрация памяти, обработка воспоминаний редакторами и другими сторонними лицами. Необходимость сопоставления фактов и оценок, приводимых мемуаристами, с другими источниками истории театра.

Основные этапы развития русской театральной мемуаристики. Наиболее значительные воспоминания и сборники писем деятелей русского театра. Указатели мемуарной литературы.

Тема 3.7. Делопроизводственная и личная документация

Значение делопроизводственных документов руководящих государственных органов, общественных организаций, театрально-зрелищных предприятий и личных документов деятелей культуры как источников истории театра.

Типы документов, хранящихся в делопроизводственных и личных архивных фондах: законодательные акты, распоряжения вышестоящих инстанций и отчеты подведомственных учреждений; делопроизводственная переписка; материалы повседневной деятельности театров, в том числе распоряжения руководителей коллективов, документы режиссерских управлений и литературных частей, протоколы и стенограммы заседаний художественных советов и других органов коллегиального руководства, режиссерские книги, бухгалтерские документы и др.; договоры, сметы, формы учета, протоколы, деловая переписка и пр. материалы работы над спектаклями, в том числе режиссерские экспозиции, записи и стенограммы репетиций, эскизы оформления, зарисовки, фотографии и др.; личные дела деятелей сцены, биографические материалы, рукописи пьес, воспоминаний, дневников; личная переписка и др.

Основные фонды Российских государственных архивов, содержащие документы по истории театра XVIII — начала XX вв.: фонд дирекции императорских театров, фонды высших органов власти и других центральных государственных учреждений, фонды местных учреждений, фонды общественных организаций деятелей театра; XX в.: фонды высших органов власти СССР, фонд Наркомпроса, фонд ЦК союза Рабис, фонды высших органов власти Российской Федерации, фонды отдельных театров. Личные архивные фонды.

Путеводители по архивам. Правила публикации исторических документов.

Тема 3.8. Изобразительные материалы

Значение изобразительных материалов как наглядного источника информации.

Типы изобразительных материалов по истории театра: изображения, отражающие процесс подготовки спектакля, в том числе эскизы декораций, костюмов, гримов; изображения, фиксирующие осуществленные постановки, в том числе зарисовки и фотографии сцен из спектаклей, актеров в ролях; произведения живописи, графики, скульптуры, характеризующие историю театра, в том числе портреты актеров в жизни и в спектаклях, карикатурные изображения деятелей сцены, актерского быта, отдельных моментов театральной жизни; гравюры и литографии на театральные темы, их опосредованная связь с процессом развития искусства сцены; фотографии сцен из спектаклей, актеров в ролях и в жизни. Зависимость ценности фотографии от уровня техники фотографирования. Основные иконографические издания.

Тема 3.9. Кино и видеофильмы

Киноискусство как источник информации. Хроникальные фильмы о театрах и деятелях сцены. Кинокадры и киноэпизоды, являвшиеся составной частью спектакля. Фильмы, фиксирующие спектакль или отрывок из спектакля. Фильмы-спектакли. Экранизация драматических и музыкальных произведений. Игровые фильмы с участием выдающихся мастеров сцены.

Фильмография.

Тема 3.10. Звукозаписи

Значение звукозаписей как источника информации. Зависимость ценности звукозаписи от уровня развития звукозаписывающей техники. Наиболее значительные записи творчества выдающихся актеров, певцов, музыкантов-исполнителей. Дискография.

Тема 3.11. Статистические источники

Значение статистических материалов как источника истории театра. Основные направления критического анализа статистических материалов. Театральная статистика.

Основные публикации статистических материалов.

3. Распределение аудиторных часов по темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения					
	Очная			Очно-заочная и заочная		
	Лекции	Практические занятия	Самост. работа	Лекции	Практические занятия	Самост. работа
Введение	-	1	-	-	0,5	-
Раздел 1. Основные правила библиографического описания	-	13	1	-	3	10
1.1. Библиографическое описание в прикнижных и пристатейных списках литературы (источников), библиографических ссылках	-	2		-		
1.2. Воспроизведение элементов книги, журнала, газеты и иных источников в библиографическом	-	1		-		

описании						
1.3. Примеры краткого библиографического описания для списков литературы (источников)	-	2		-		
1.4. Аналитическое описание	-	1		-		
1.5. Расположение материалов в списке литературы (источников)	-	1		-		
1.6. Библиографическая ссылка	-	1		-		
1.7. Библиографическое описание в подстрочных примечаниях	-	1		-		
1.8. Составление легенд архивных документов	-	2		-		
1.9. Работа с цитатами	-	2		-		
Раздел 2. Разыскание источников и пособий	-	6	1	-	2	10
2.1. Принципы и техника работы	-	2		-		
2.2. Методическая и справочная литература	-	2		-		
2.3. Хранилища источников и пособий	-	2		-		
Раздел 3. Основные группы источников	-	12	2	-	0,5	10
3.1. Государственные законодательные акты, нормативные документы государственных учреждений и общественных организаций	-	2		-		
3.2. Драматургия	-	1		-		
3.3. Рабочие экземпляры пьес	-	1		-		
3.4. Репертуар театров	-	1		-		
3.5. Периодическая печать	-	1		-		
3.6. Мемуарная литература	-	1		-		
3.7. Делопроизводственная и личная документация	-	1		-		
3.8. Изобразительные материалы	-	1		-		
3.9. Кино и видеофильмы	-	1		-		
3.10. Звукозаписи	-	1		-		
3.11. Статистические источники	-	1		-		
Всего:		32	4		6	30
ИТОГО:		36			36	

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа, выполняемая студентами всех форм обучения с целью закрепления полученных знаний по курсу, развития навыков работы с литературой, а также *Задание и методические указания на выполнение контрольной работы по курсу «Источниковедение»*. Цель контрольной работы — привить устойчивые навыки как разысканий источников, так и их библиографического описания.

Для первой части контрольной работы каждому студенту предлагается тема, по которой он должен найти определенное количество источников разных видов и создать упорядоченный список этих источников, выполненный в соответствии с *ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание*.

Во второй части работы студенту предлагается несколько страниц текста, представляющих собой фрагмент научного исследования, и прилагаемый список источников. В тексте сохранены цифровые указатели сносок, но сами примечания сняты.

Студент, используя представленную ему информацию, должен восстановить постраничные ссылки, используя требования Национального стандарта Российской Федерации *ГОСТ Р7.0.5 2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления*.

Для выполнения контрольной работы студентам выдается методический материал: Задание и методические указания на выполнение контрольной работы по курсу *Источниковедение*.

В объем самостоятельной работы студента включается выполнение разовых заданий преподавателя, подготовка к контрольным занятиям, проводимым в порядке текущей аттестации, а также к промежуточной аттестации.

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

Промежуточная аттестация осуществляется по качеству выполненной студентом контрольной работы, которая должна полностью отвечать требованиям, содержащимся в *Задании и методических указаниях на выполнение контрольной работы по курсу «Источниковедение»*.

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

Основная литература:

1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления: Издание официальное / Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации. — М.: Стандартинформ, 2010. — 48 с. — URL: <http://files.stroyinf.ru/Index/1/1560.htm> (дата обращения 12. 02. 2015).

2. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р7.0.5 2008 Система стандартов по информации библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления: Издание официальное / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. — М.: Без изд., 2008. — 19 с. — URL: <http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf> (дата обращения 12. 02. 2015).

3. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. пособие / И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. — М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, Ин-т «Открытое о-во», 1998. — 702 с.

4. Основные правила библиографического описания: Методические указания для студентов театроведческого и продюсерского факультетов / сост.: А. П. Кулиш, Е. В. Третьякова. — СПб. : СПбГАТИ, 2011. — 50 с.

5. Сиренов, А. В. Источниковедение: Учебник / А. В. Сиренов, Е. Д. Твердовская, А. И. Филюшкин; под ред. А. В. Сиренова; СПб гос университет. — М.: Юрайт, 2015. — 396 с. — Книга доступна в электронной библиотеке biblio-online.ru.

Дополнительная литература:

1. Петровская, И. Ф. Биографика: Введение в науку и обозрение источников биографических сведений о деятелях России 1801–1917 годов / И. Ф. Петровская. — СПб: Logos, 2003. — 409 с.

2. Петровская, И. Ф. Источниковедение истории русского дореволюционного драматического театра / И. Ф. Петровская. — Л.: Искусство, 1971. — 200 с.

3. Петровская, И. Ф. Источниковедение истории русской музыкальной культуры ХУШ — начала XX века / И. Ф. Петровская. — М.: Музыка, 1983.
4. Петровская, И. Ф. Театр и музыка в России XIX-начала XX в. : обзор библиогр. и справ. материалов: учеб. пособие / И. Ф. Петровская. — Л.: ЛГИТМиК, 1984. — 73 с.

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

1. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 20.02.2016).
2. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 20.02.2016).
3. Официальный сайт журнала «Сцена». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.the-stage.ru> (дата обращения: 20.02.2016).
4. Электронный каталог Российской государственной библиотеки (РГБ). [Электронный ресурс]. URL: www.rsl.ru (дата обращения: 20.02.2016).
5. Электронный каталог Российской национальной библиотеки (РНБ). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 20.02.2016).
6. Электронно-библиотечная система «I.Books». [Электронный ресурс]. URL: <http://ibooks.ru/> (дата обращения: 20.02.2016).
7. Информационно-интерактивный портал «Российские электронные библиотеки». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.elbib.ru/> (дата обращения: 20.02.2016).
8. Мировая цифровая библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.wdl.org.ru> (дата обращения: 20.02.2016).
9. Публичная Электронная Библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.walla.ru/> (дата обращения: 20.02.2016).
10. Электронная библиотека Российской Государственной Библиотеки (РГБ). [Электронный ресурс]. URL: <http://elibrary.rsl.ru/> (дата обращения: 20.02.2016).
11. Публичная интернет-библиотека СМИ. [Электронный ресурс]. URL: <http://Public.ru> (дата обращения: 20.02.2016).
12. Электронная библиотека IQlib. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iqlib.ru/> (дата обращения: 20.02.2016).
13. Энциклопедический ресурс «РУБРИКОН®». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rubricon.com/> (дата обращения: 20.02.2016).

5. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Источниковедение» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и тщательному выполнению контрольной работы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала с библиографическими описаниями, встречающимися в учебной и научной литературе.

Для поиска материалов по истории отечественного театра чрезвычайно полезно обратиться к разделу «Основные группы источников по истории театра» в рабочей программе по дисциплине «Источниковедение» для студентов, обучающихся по специальности «Театроведение»².

² См.: Источниковедение: рабочая программа для студентов специальности 070211 «Театроведение»: квалификация «Театровед» / сост. А. П. Кулиш; Санкт-Петербургская

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

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям, выполнении контрольной работы.
2. Использование электронной почты для получения консультаций от преподавателя.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра русского театра

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:

Скороход Наталья Степановна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Дмитревская Марина Юрьевна, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.09.2016, регистрационный номер 2017-10/20

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Основы редакционно-издательского дела
Трудоемкость дисциплины	1 зачетная единица / 36 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы редакционно-издательского дела» является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Работа с авторами».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	Зачет Контрольная работа
	Всего: 32 час.	-	4	1 / 36	
Очно-заочная	1 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	Зачет Контрольная работа
	Всего: 6 час.	-	30	1 / 36	
Заочная	1 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	Зачет Контрольная работа
	Всего: 6 час.	-	30	1 / 36	

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Современные печатные издания, их классификация

Тема 1.1. Печатные СМИ.

Виды печатных изданий. Группы изданий по типу финансирования и распространения. Целевые группы. Создание печатного издания: креатив проект, дизайн-проект, бизнес-проект.

Газета, виды, периодичность, структура. Редакция, структура редакции, основные этапы редакционно-издательского процесса. Специфика газетного редактирования, его функции. Ведущие мировые издания – обзор.

Журнал, виды, периодичность, структура, рубрикатор, структура редакции, специфика заказа и редактирования материалов. Ведущие мировые издания – обзор.

Тема 1.2. Другие печатные издания: книга, альманах, рекламная продукция.

Структура издательства, классификация книжных издательств, функции основных его подразделений, издательский план. Крупнейшие книжные издательства России – обзор.

Книга: от рукописи до читателя – этапы производства и распространения. Специфика редактирования книг. Основные этапы работы с авторской рукописью. Требования к рукописи, представляемой автором. Основные положения авторского права. Типовой издательский договор. Особенности работы издательства при издании переводной литературы. Рецензирование. Виды рецензий. Требования к издательской рецензии.

Современный книжный дизайн, форматы книг.

Другие печатные издания – брошюра, плакат, проспект, листовка и т.д. – специфика редакционно-издательского процесса.

Раздел 2. Производство печатной продукции

Тема 2.1. Основные этапы производственного процесса.

Количественные измерения издательской продукции. Авторский, учетно-издательский и печатный лист. Виды печати. Выбор типографии для производства печатной продукции: критерий отбора.

Раздел 3. Издательская деятельность в рамках театрально-зрелищного предприятия

Тема 3.1. Виды печатной (издательской) продукции театрально-зрелищного предприятия.

Наружная реклама. Сводная репертуарная афиша. Афиша и макет спектакля. Растяжка, банер. Особенности строения, сочинения, редактирования, согласования.

Другие издания: буклет, ежегодная репертуарная брошюра, юбилейный буклет, газета, журнал и пр.

Тема 3.2. Печатная (издательская) продукция отдельного спектакля (проекта)

Программка спектакля, ее особенности и функции. Буклет отдельного спектакля. Плакат. Флаерс. Особенности редактирования.

Тема 3.3. Виды печатной продукции фестиваля

Печатная продукция как наружная реклама. Программа и буклет фестиваля. Проектирование, сбор информации, особенности редактирования и работы с дизайнером.

Тема 3.4. Редактирование Интернет изданий

Особенности интерактивных текстов. Специфика редактирования.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	8	-	2	-	2	-	10	-	2	-	10
Тема 1.1	-	4	-									
Тема 1.2	-	4	-									
Раздел 2	-	8	-	1	-	2	-	10	-	2	-	10
Тема 2.1	-	8	-									
Раздел 3	-	16	-	2	-	2	-	10	-	2	-	10

Тема 3.1	-	4	-									
Тема 3.2	-	4	-									
Тема 3.3	-	4	-									
Тема 3.4	-	4	-									
Всего	-	32	-	4	-	6	-	30	-	6	-	30
<i>Консульт.</i>		-		-		-		-		-		-
ВСЕГО		36				36				36		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка контрольной работы.

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

Темы для контрольной работы:

1. Макет сводной репертуарной афиши театра
2. Макет авторской программки к спектаклю (проекту)
3. Аналитический план нового издания (СМИ)
4. Аналитический план рекламного театрального издания
5. План выпуска печатной продукции для отдельного спектакля (фестиваля, проекта)

Вопросы к зачету:

1. Виды печатных изданий.
2. Создание печатного издания. Что такое креатив-проект, дизайн-проект, бизнес-проект.
3. Газета, виды, периодичность, структура. Специфика газетного редактирования, его функции.
4. Журнал, виды, строение, структура, специфика редактирования материалов.
5. Книжное издательство, классификация, структура
6. Книга: от рукописи до читателя – этапы производства и распространения.
7. Специфика редактирования книг. Основные этапы работы с авторской рукописью.
8. Основные положения авторского права.
9. Особенности работы издательства при издании переводной литературы.
10. Современный книжный дизайн, форматы книг.
11. Брошюра, плакат, проспект, листовка и т.д. – специфика редакционно-издательского процесса.
12. Авторский, учетно-издательский и печатный лист.
13. Как выбрать типографию для производства печатной продукции.
14. Афиша и плакат спектакля. Особенности строения, сочинения, редактирования, согласования.
15. Программка театрального спектакля, виды, функции, особенности редактирования.
16. Театральный буклет.
17. Другие издания: ежегодная репертуарная брошюра, газета, журнал и пр.

18. Печатная продукция к фестивалю: виды, специфика.
19. Особенности редактирования электронных изданий.
20. Работа редактора и дизайнера, специфика в зависимости от вида издания.
21. Первые российские издания.
22. Знаменитые печатные издания в России (рассказать об одном на выбор студента)
23. Современные тенденции в строении и дизайне печатных СМИ.

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

Основная литература:

1. История печати. Антология в 2-х томах: Учебное пособие. — М., 2001.
2. Маркус, В.А. Организация и экономика издательского дела. — М., 1971.
3. Давгян, О.Л. Правовые основы функционирования редакции. — М., 2002.
4. Минчин, А.Е. Культура издания. — М., 2002.
5. Мильчин, А.Е. Методика редактирования текста. — М., 1980.
6. Терехова, В.С. Литературное редактирование. — М., 1975.
7. Григорьев, В. Авторы, издатели, книгопродавцы. — М., 2002.
8. Баренбаум, А. Книжный Петербург – три века истории. Очерки издательского дела и книготорговли. — СПб, 2002.
9. Мильчин, Х.Э. Справочная книга корректора и редактора. — М., 1974.

Дополнительная литература:

1. Сикорский, Н.М. Теория и практика редактирования. — М., 1971, 1980.
2. Ресе, О.В. Что нужно знать о корректуре. — М., 1973.
3. Чуковская, Л. В лаборатории редактора. — М., 1963.
4. Вознесенский, А. Как издать вашу книгу. — СПб, 2003.
5. Агеев, А. Газета, глянец, интернет. — М., 2001.
6. Розенталь, Д.Э. Справочник по стилистике русского литературного языка. — М., 1967.

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

1. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ctdrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mk.gov.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы редакционно-издательского дела» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра русского театра

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕОРИЯ ДРАМЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Авторы-составители:

Костелянец Борис Осипович, канд. филол. наук, профессор
Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор, з.д.и. РФ

Рецензент:

Барбой Юрий Михайлович, докт. искусствоведения, профессор, з.д.и. РФ

ПРИНЯТА на заседании кафедры

21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

23.09.2016, регистрационный номер 2017-10/18

© РГИСИ, 2015

Санкт-Петербург, 2015

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Теория драмы
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Теория драмы» опирается на материал дисциплин «История русского театра», «История зарубежного театра», «Анализ пьесы и спектакля».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Культурология», «Эстетика».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	6 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Зачет
	Всего: 28 час.	2	42	2 / 72	
Очно-заочная	6 семестр: 2 x 11 нед. = 22 часа.	2	48	2 / 72	Зачет
	Всего: 22 час.	2	48	2 / 72	
Заочная	6 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Зачет
	Всего: 6 час.	2	64	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Введение.

Объект, предмет и метод изучения драмы. Общеэстетический, литературоведческий и театроведческий подходы к изучению драмы (драма как эстетическая категория, драма как явление искусства, драма как род литературы). Теория драмы как часть теории театра.

Раздел 1. Драматическое в системе категорий эстетики

Тема 1.1. Драматическое в жизни и в искусстве. Драматическое в искусстве как образное воплощение противоречий действительности, связанных с общественным и личным бытием человека; как форма эмоционально-духовного постижения и трактовки этих противоречий в свете исторически развивающегося эстетического идеала.

Тема 1.2. Драма как эстетическая категория. Категория «драматическое» и ее соотношение с категориями «идеал», «прекрасное», «безобразное», «возвышенное», «низменное», «трагическое», «комическое», «драматическое» в узком смысле слова и т. д. Специфическое преломление в искусстве социальных, идейно-политических, нравственно-этических, духовных противоречий жизни, представляющих в драматургии как процесс развития конфликтных отношений между определенным кругом конкретных лиц, стоящих перед необходимостью активных, действенных поисков выхода из своих сложных ситуаций и коллизий.

Тема 1.3. Драма как род поэзии и явление искусства. Предмет искусства - человек в разных его проявлениях, связях и возможностях. Проблема разделения «поэзии» на роды. Специфика драмы. Взаимодействие эпоса, лирики и драмы. Обогащение в процессе развития искусства драматизмом эпических и лирических жанров, а драматургии - элементами лирики и эпоса.

Раздел 2. Становление драмы как социально-эстетического феномена, формирование ее специфической проблематики и зрелищно-театральной поэтики

Тема 2.1. Возникновение драмы. Исторические, социальные, идейные предпосылки возникновения драматургии в Греции V в. до н. э. Противоборство различных тенденций в социальной, идейной, моральной жизни античной эпохи. Мировоззрение гражданина полиса, его интерес к вопросу о соотношении человеческой активности с действиями надличных, божественных, космических сил в ходе жизни. Отражение противоречий бытия и сознания человека античной эпохи в греческой философии. Соотношение античной драматургии с философией.

Тема 2.2. Драма и театральная образность. Элементы театральной образности, основанной на подражательном воспроизведении жизненных ситуаций. Возникновение диалога как решающего условия формирования драматургии. Система условности в драматургии и специфика ее образного строя. Перевоплощение - эстетический принцип театрального действия. Актеры-лицедеи в ролях воображаемых персонажей и процесс их непрерывного действенно-диалогического общения в течение определенного цикла взаимосвязанных ситуаций. Пространственные параметры сценической площадки, продолжительность представления и объем драматического действия. Драматическое пространство и время.

Тема 2.3. Драма и зритель. Драматическое действие и проблема соучастия в нем зрителя. Превращение активного творца дотеатрального действия в зрителя, в лицо, лишенное права и возможностей непосредственного вмешательства в совершающиеся на его глазах события, но побуждаемое к активному переживанию их хода и исхода, к восприятию представления одновременно в его условности и безусловности, т. е. к постижению через

драматургическую образность закономерности своего собственного, безусловного, реального существования в мире межчеловеческих отношений.

Раздел 3. Морфология драмы

Тема 3.1. Метафизика драмы. Многовековой опыт драматургии и его закрепление в образной системе, «открытой» для нового содержания, т. е. способной в специфической художественной форме осваивать новые проблемы и противоречия, новые межчеловеческие отношения, коллизии и характеры, порождаемые ходом общественной жизни. Сущностные и родовые законы драмы. Устойчивость драматургических законов и их конкретно-исторические формы.

Тема 3.2. Драматическое действие как основополагающая категория драмы. Действие как система изменяющихся и развивающихся ситуаций, возникающих в результате активности героев. Действие в драме как соподчинение и срастание подготовительных и узловых, проходных и вершинных, катастрофических и «разрешающих» сценических и вне сценических событий в единую целостную драматическую систему, воплощающую общий замысел произведения.

Тема 3.3. Фабула и сюжет драмы. Фабула как простая последовательность событий. Образование сюжета как структурообразующий процесс формирования действия, имеющего свою композицию и объем. Сюжет в драме и его структура. Человеческие отношения как строго ограниченный цикл событий, образующих сюжет драмы.

Отличия эпических и лирических сюжетов от драматических. Действенно-диалогическое проявление активности героя драмы и особенности ее сюжета. Значение исходной внутренне противоречивой ситуации, дающей импульс всему дальнейшему развитию сюжета. Перерастание этой ситуации в завязку, в кульминационно-катастрофические коллизии, связанные с качественными изменениями в межчеловеческих отношениях. Заключительные ситуации и развязывание отношений между героями, исчерпавшими свои силы и возможности в процессе преобразования исходной ситуации и разрешения лежащих в её основе противоречий.

Тема 3.4. Перипетия и «узнавание» в драме. Перипетия как выражение сдвигов во взаимоотношениях действующих лиц, перемен в ситуациях и событиях, переломов в судьбах героев. Сюжет драмы и ключевая, структурообразующая функция эмоционально-нравственных, душевных и духовных перипетий как «испытаний», через которые проходит герой со своими стремлениями, целями, убеждениями, ценностными ориентациями.

«Узнавание» как связанное с перипетией переживание и осмысление героем результатов своих акций и ответных реакций, эмоционально-духовное постижение героем общего хода действия всей драмы в целом через драматическое «узнавание». Разнообразие форм драматических перипетий - «узнаваний» - страданий героя, вызванных его действиями и ожиданиями, ведущих его к потрясающим переживаниям.

Тема 3.5. Герой драмы. Природа его активности и характер. Структура характера героя и ее связь со структурой отношений и событий, образующих драматический сюжет. Стремление драмы показывать характер, ориентированный на доминирующие в нем побуждения и намерения, непосредственно связанные с сюжетом пьесы, ее коллизиями и конфликтом.

Природа и формы проявления активности героя. Противоречивая природа целей и поступков героя, их закономерно неожиданный драматический ход и исход. Действующее лицо драмы как персонаж, тип, характер, личность. Типическое и индивидуальное в герое драмы. Историческое своеобразие характера героя в сменяющихся друг друга типах драмы.

Тема 3.6. Коллизии и конфликт в драме. Возникновение коллизии в противоречивой ситуации, требующей от героя решений и поступков, выбора линии поведения. Развитие конфликта как обобщающего противоречия в системе индивидуальных коллизий, порождаемых как активностью взаимодействующих лиц, так и определенным кругом обстоятельств.

Идейно-художественная позиция драматурга, ее определяющая роль в процессе постижения им актуальных коллизий и образного воплощения волнующих его конфликтов.

Тема 3.7. Драматургические жанры. Закрепление различных сторон и аспектов драматических отношений в определенных художественных структурах, специфических для драматургии способов видения и художественного претворения жизненных коллизий и конфликтов.

Жанр и его связь со специфическим жизненным «материалом», с идейно-эстетической позицией драматурга. Рождение жанра конкретного произведения в процессе «подключения» художником своего творческого воображения к традиции и использования накопленных ею возможностей. Историческое развитие жанровых систем драматургии.

Трагедия. Преломление и развитие в трагедии важных жизненных противоречий, выявляющих непримиримое столкновение героя с системой возникающих жизненных обстоятельств. Герой трагедии и его трагическая ошибка. Эволюция и исторические формы жанра трагедии. Проблема трагического в драматургии.

Комедия. Комическое как проявление критического отношения к жизненным порокам. Природа комической ошибки, когда явно ничтожное принимается за очень важное. Типические черты в обрисовке комического героя.

Драма. Возникновение драмы

Исторически детерминированные жанровые формы.

Смешенные жанры. Соединение трагических и комических черт в драматических структурах. Жанровые «ансамбли».

Постижение и творческая интерпретация идейно-жанрового своеобразия пьесы - одно из важнейших условий ее полноценного сценического воплощения.

Тема 3.8. Композиция драмы. Принципы композиции произведения драматургии, основанные на стремлении выявить динамику межчеловеческих отношений, претерпевающих содержательные сдвиги, повороты и перевороты. Решающие особенности строения драмы, связанные с ее ориентацией на изображение действия как процесса не однолинейного и эволюционного, но основанного на резких переходах персонажей из одного состояния в другое и столь же резких переходах одних ситуаций в новые. Виды и типы композиций.

Тема 3.9. Словесные средства драмы. Вербальные и невербальные способы выражения диалогических отношений в драме и на сцене. *Монолог.* Его структура, объем и исторические формы. *Диалог.* Его виды, ритм и композиция. *Ремарка.* Ее характер и роль в драме. Возможности и значение комментария хода событий в драме и присутствие авторского голоса в действии.

Раздел 4. Историческое развитие драматургических форм

Тема 4.1. Античная драма. Становление и развитие её структуры, жанров, конфликта.

Миф и сюжеты античной драмы. Активность героя и власть рока. Герои и Хор. Природа античной трагедии. Эсхил. Софокл. Еврипид. Сенека. Античная комедия. Характеры и сюжет. Аристофан. Менандр. Плавт.

Тема 4.2. Средневековая драма. Характер сюжетов, система образности, жанры. Литургическая драма. Мистерия. Миракль. Моралите. Фарс. **Драма эпохи Возрождения.** Своеобразие конфликта и поэтические средства. Пастораль. Ученая комедия.

Тема 4.3. Классицистская драма. Ее конфликт и система «единств». **Драма эпохи Просвещения.** Характеры героев и особенности строения действия. Жанровая специфика.

Тема 4.4. Романтическая драма. Природа активности героя, его конфликт с системой обстоятельств.

Тема 4.5. Реалистическая драма.

Тема 4.6. Новая драма. Г. Ибсен, Г. Гауптман, А. Стриндберг, А. Чехов. **Символистская драма.** Конфликт, герой, система образности.

Тема 4.7. Драма XX века: основные векторы развития.

Тема 4.8. Экспрессионистская драма. Эпическая драма. Экзистенциалистская драма. Драма «абсурдистов». Документальная драма. Постмодернистская драма.

Тема 4.9. Советская драма: теория и практика.

Тема 4.10. Основные тенденции развития современной драмы в России и за рубежом.

Раздел 5. История учений о драме

Тема 5.1. Аристотель о драме. Система понятий и структура «Поэтики» Аристотеля. Определение трагедии. Аристотель о фабуле, завязке и развязке, о переходе от завязки к развязке, о «начале, середине и конце», о единстве места, времени и действия, о композиции, о характере героя, перипетии, узнавании, сопереживании и катарсисе. Значение теории Аристотеля в ходе развития учений о драме.

Тема 5.2. Классицисты о драме (Н. Буало). Просветители о драме (Г.Э. Лессинг, Д. Дидро). Вопросы строения пьесы в теории драмы Дидро; истолкование им соотношения между сюжетом и интригой; между "фоном" и "основными" фигурами; между "диалогом" и "пантомимой" и т.д. Ф. Шиллер и И.-В. Гете о драме. Вопрос "о причинах удовольствия, доставляемого трагическими предметами" (Шиллер) и различные его решения. 1. Наслаждение возможно, поскольку зритель знает, что перед ним не реальное, не подлинное человеческое страдание, а всего лишь "подражание", "иллюзия". 2. Зритель имеет возможность наслаждаться благодаря тому, что несчастья происходят не с ним, а с другими людьми. Односторонность этих и им подобных объяснений, обходящих наиболее существенные моменты в истоках зрительской реакции.

Тема 5.3. Романтическая теория драмы (Л. Тик, В. Гюго). Г. Гегель о драме. Гегель и его понимание строения драмы, основанное на выдвинутом им принципе конфликта как столкновения содержательных, но односторонних сил. Гегелевское представление о драматическом процессе как "постоянном движении вперед к конечной катастрофе". Трехчастное строение, отвечающее, с точки зрения Гегеля, сути действия в драме: 1) обнаружение коллизии, 2) ее конфликтное усложнение, 3) предельное обострение и разрешение противоречий а катастрофе. Толкование Гегелем катастрофы как момента, в котором выявляется противоречивость позиции героя, сталкивающегося с неожиданными и необратимыми результатами своих действий, с торжеством общей идеи над субъективными стремлениями.

Тема 5.4. В.Г. Белинский о драме. Развитие учений о драме в России.

Тема 5.5. Натуралисты о драме (Э. Золя). «Нормативная» теории драмы. (Г. Фрейтаг и истолкование им «техники драмы»). "Нормативные" теории драмы и проблемы композиции в XIX-XX вв. Г. Фрейтаг и истолкование им "Техники драмы" (1863). Трактовка драматического действия как борьбы и столкновения воле - теоретический источник композиционной схемы Фрейтага. Членение им драматической структуры на обязательно следующие друг за другом экспозицию, завязку действия, его развитие, кульминацию, спад, последнее напряжение, перерастающее в катастрофу. Выдвижение Фрейтагом кульминации как момента наивысшего обострения драматической борьбы, определяющего весь ее дальнейший ход, - одно из его реальных достижений. Упрощенное понимание катастрофы как непереносимой гибели героя; трактовка экспозиции как отдельной предварительной фазы действия; другие нормативные положения Фрейтага, опровергаемые опытом мировой драмы. Тридцать шесть драматических сюжетов и ситуаций Ж. Польги (1895)

Тема 5.6. Идеи «Новой драмы». Б. Шоу против «хорошо сделанной пьесы». Л.Н. Андреев о драме.

Тема 5.7. Б. Брехт о драме. Интеллектуалисты о драме (Ж.-П. Сартр, А. Камю и др.). Абсурдисты о драме (С. Беккет, Э. Ионеско и др.). М. Эслин «Театр абсурда».

Тема 5.8. Структуралистский и семиотический подходы. Семиотика драмы и театра (К. Элам, Э. Аштон, Д. Савона, М. Карлсон).

Тема 5.9. Современные тенденции в теории драмы. Анализ действия и его структуры (С.В. Владимиров, Б.О. Костелянец, Ю.М. Барбой, А. Котте). Взаимодействие литературного и сценического текстов (В.А. Сахновский-Панкеев, В.Е. Хализев, М. Пфистер); Взаимодействие драмы и перформанса (Р. Шехнер, В. Турнер, А. Боал, М. Карлсон); Постмодернистская концепция (У. Эко, Д. Кеннеди, Т. Постлвейт); «Постдраматическая теория» (Х.-Т. Леман).

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Введение	1	-	-	8	-	2	-		-	1	-	10
Раздел 1	5	-	-	8	-	4	-		-	1	-	10
Тема 1.1	1	-	-									
Тема 1.2	2	-	-									
Тема 1.3	2	-	-									
Раздел 2	6	-	-	8	-	4	-		-	1	-	10
Тема 2.1	2	-	-									
Тема 2.2	2	-	-									
Тема 2.3	2	-	-									
Раздел 3	6	-	-	8	-	4	-		-	1	-	10
Тема 3.1	0,5	-	-									
Тема 3.2	0,5	-	-									
Тема 3.3	0,5	-	-									
Тема 3.4	0,5	-	-									
Тема 3.5	1	-	-									
Тема 3.6	1	-	-									
Тема 3.7	1	-	-									
Тема 3.8	0,5	-	-									
Тема 3.9	0,5	-	-									
Раздел 4	4	-	-	10	-	4	-		-	1	-	14
Тема 4.1	0,5	-	-									
Тема 4.2	0,5	-	-									
Тема 4.3	0,5	-	-									
Тема 4.4	0,5	-	-									
Тема 4.5	0,5	-	-									
Тема 4.6	0,5	-	-									
Тема 4.7	0,5	-	-									
Тема 4.8	0,5	-	-									
Тема 4.9	0,5	-	-									
Тема 4.10	0,5	-	-									
Раздел 5	5	-	-	8	-	4	-		-	1	-	10
Тема 5.1	1	-	-									
Тема 5.2	0,5	-	-									
Тема 5.3	0,5	-	-									
Тема 5.4	0,5	-	-									
Тема 5.5	0,5	-	-									
Тема 5.6	0,5	-	-									
Тема 5.7	0,5	-	-									

Тема 5.8	0,5	-	-									
Тема 5.9	0,5	-	-									
Всего	28	-	-	42	-	22	-	48	-	6	-	64
<i>Консульт.</i>		2		-	2		-	2			-	
ВСЕГО		72				72				72		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.

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

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

Вопросы к зачету:

1. Драматическое в жизни и в искусстве.
2. Драма как эстетическая категория
3. Возникновение драмы.
4. Драма и сценическое искусство.
5. Драматическое действие. Его природа и структура.
6. Фабула и драматический сюжет.
7. Перипетия.
8. Узнавание
9. Драматическая коллизия и конфликт.
10. Герой драмы.
11. Система драматургических жанров.
12. Трагедия как драматургический жанр.
13. Комедия как драматургический жанр
14. Драма как жанровая категория.
15. Композиция драмы.
16. Диалог и его функции в драме.
17. Аристотель о драме.
18. Классицисты о драме.
19. Г.Э. Лессинг о драме.
20. Д. Дидро о драматическом искусстве.
21. Ф. Шиллер о драме.
22. В. Гюго о драматургии.
23. Г.В.Ф. Гегель о драме и драматической поэзии.
24. В.Г. Белинский о драме и развитие драматургической теории в России.
25. «Техника драмы» и «хорошо сделанная пьеса».
26. «Новая драма» и вопросы теории драмы.
27. Б. Шоу о драме.
28. Б. Брехт о драме.
29. Экзистенциалисты о драме.
30. «Абсурдисты» и теория драмы.
31. Теория драмы и семиотический подход.
32. Современные концепции в теории драмы.

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

Основная литература:

1. Аристотель. Поэтика (любое изд.).
2. Аристотель и античная литература. — М., 1978.
3. Белинский, В.Г. "Горе от ума": Соч. А. Грибоедова // Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 3. — М., 1953.
4. Брехт, Б. Театр: В 5 т. Т. 5/1 - 5/2. — М., 1965.
5. Гегель, Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. Т. 3. — М., 1971.
6. Герцен А.И. По поводу одной драмы // А.И. Герцен об искусстве. М., 1954.
7. Гете, И.В., Шиллер, Ф. Об эпической и драматической поэзии; Примечания к "Поэтике" Аристотеля // Гете И.В. Об искусстве. — М., 1975.
8. Гоголь и театр. — М., 1952.
9. Горький, М. О пьесах // Собр. соч.: В 30 т. Т. 26. — М., 1953.
10. Горький, М. О театре // Горьковские чтения. — М., 1964.
11. Дидро, Д. Беседы о "Побочном сыне" // Собр. соч.: В 10 т. Т. 5. — М.—Л., 1936.
12. Дидро, Д. О драматической поэзии // Там же.
13. Добролюбов, Н.А. Темное царство // Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. — М.—Л., 1962.
14. Добролюбов, Н.А. Луч света в темном царстве // Там же. Т. 6. — Л., 1963.
15. Лессинг, Г.Э. Гамбургская драматургия. — М., 1938.
16. Лессинг, Г.Э. Лаокоон. — М., 1957.
17. Луначарский, А.В. О театре и драматургии: Избр. ст.: В 2 т. — М., 1958.
18. Мейерхольд: Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. — М., 1968.
19. Островский, А.Н. О театре: Записки, речи и письма. — Л.—М., 1947.
20. Пушкин и театр. — М., 1953.
21. А.С. Пушкин - критик. — М., 1978.
22. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве // Собр. соч.: В 8 т. Т. I. — М., 1954.
23. Станиславский, К.С. Литературный анализ // Там же. Т. 5. — М., 1958.
24. Чернышевский, Н.Г. "Бедность не порок" А. Островского. // Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. 2. — М., 1949.
25. Чернышевский, Н.Г. "Габриель", комедия в пяти действиях: Соч. Э. Ожье // Там же.
26. Чехов и театр: Письма, фельетоны. Современники о Чехове-драматурге. — М., 1961.
27. Шиллер, Ф. О причинах наслаждения, доставляемого трагическими предметами: О трагическом искусстве // Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. — М., 1957.
28. Шоу, Б. О драме и театре. — М., 1963.
29. Щедрин, Н. (Салтыков М.Е.). Горькая судьбина; Драма в 4-х действиях А. Писемского // Н. Щедрин о литературе. — М., 1952.
30. Эйзенштейн, С.М. Неравнодушная природа // Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. — М., 1964.

Дополнительная литература:

1. Аверкиев, Д. О драме. — СПб, 1907.
2. Андреев, Л.Н. Письмо о театре // Поли. собр. соч.; В 8 т. Т. 7. М., 1913. Андреев Л.Н. Письмо второе // Шиповник: Лит.-худож. альм. Кн. 22. — СПб, 1914.
3. Аникст, А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. — М., 1967.
4. Аникст, А.А. Теория драмы от Пушкина до Чехова. — М., 1972.
5. Аникст, А.А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века: Эпоха романтизма. — М., 1980.
6. Барбой, Ю.М. Структура действия и современный спектакль. — Л., 1988.
7. Барбой, Ю.М. К теории театра. — СПб, 2008.

8. Бентли, Э. Жизнь драмы. — М., 1978.
9. Блок, Вл. Система Станиславского и проблемы драматургии. — М., 1963.
10. Богданов, А.Н. Жанры советской драматургии. — Казань, 1966.
11. Владимиров, С.В. Действие в драме. — СПб, 2007.
12. Волькенштейн, В. Драматургия. — М., 1969.
13. Гасснер, Дж. Форма и идея в современном театре. — М., 1959.
14. Гачев, Г. Содержательность художественных форм: Эпос. Лирика. Театр. — М., 1968.
15. Горбунова, Е. Вопросы теории реалистической драмы. — М., 1963.
16. Зингерман, Б.И. Очерки истории драмы XX века. — М., 1979
17. Зингерман, Б.И. Театр Чехова и его мировое значение. — М., 2001
18. Каган, М.С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. — Л., 1971.
19. Как всегда – об авангарде. — М., 1992.
20. Каллистов, Д.М. Античный театр. — Л., 1970.
21. Карягин, А.А. Драма как эстетическая проблема. — М., 1971.
22. Костелянец, Б.О. Драма и действие. — СПб, 2007.
23. Костелянец, Б.О. Мир поэзии драматической. — СПб, 1992.
24. Кургинян, М.С. Драма // Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении. — М., 1964.
25. Лоусон, Д.Г. Теория и практика создания пьесы и киносценария. — М., 1960.
26. Поляков, М.Я. Теория драмы: Поэтика. — М., 1980.
27. Сахновский-Панкеев, В.А. О комедии. — Л.—М., 1964.
28. Сахновский-Панкеев, В.А. Драма: Конфликт. Композиция. — М., 1969.
29. Театроведение Германии. — СПб, 2004.
30. Успенский, Вс. Заметки о языке драматургии // Записки о театре. — Л.—М., 1960.
31. Фролов, В. Жанры советской драматургии. — М., 1957.
32. Фролов, В. Судьбы жанров драматургии. — М., 1979.
33. Хализев, В.Е. Драма как явление искусства. — М., 1978.
34. Хализев, В.Е. Драма как род литературы. — М., 1986.
35. Холодов, Е.Г. Композиция драмы. — М., 1957.
36. Эслин, М. Театр абсурда. — СПб, 2010.
37. Aston E.; Savona G. Theatre as sign-system. A semiotic of text and performance. — L.; N.Y., Routledge, 2002.
38. Carlson M. Theories of the theatre. A historical and critical survey from the Greeks to the Present. Ithaca; L. — Cornell University Press, 1994.
39. Elam K. The semiotics of theatre and drama. — L.; N.Y., Routledge, 2002.
40. Freytag's Technique of Drama an Exposition of Dramatic Composition and Art. — N.Y., 2008.
41. Leman H.-T. Postdramatic theatre. — L.; N.Y., Routledge, 2009.
42. Modern theories of drama: A selection of writings on drama and theatre 1850-1990
43. Ed. by G. W. Brandt.— N.Y. Oxford University Press, 2003
44. Pfister M. The theory and analysis of drama. — N.Y. Cambridge University Press, 1993.
45. Szondi P. Theory of the Modern Drama. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987.

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

1. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Теория драмы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ЦИРКОВОГО ДЕЛА»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Кузнецова Татьяна Валентиновна, специалист по УМР

Рецензент:
Сундстрем Лев Геннадьевич, профессор, канд. искусствоведения

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
29.03.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
29.03.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/51

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Основы циркового дела
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Студент, освоивший курс «Основы циркового дела», должен:

- знать особенности продюсерской деятельности в цирке;
- функции продюсера в процессе создания и проката цирковой программы.
- уметь соучаствовать с постановщиками в разработке концепции циркового проекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации;
- уметь творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации проекта;
- владеть навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства;
- владеть знаниями основ продюсерства;
- владеть культурой мышления.

3. Цель

Цель курса – сформировать у обучающихся научные и практические представления о наиболее существенных художественных и экономических

закономерностях организации и развития циркового дела, выработать прочные знания об основных видах и направлениях развития, проблемах и перспективах циркового искусства в мире и России, дать знания для практической работы в этой сфере.

4. Задачи

Задачи курса:

- выработать у студентов знание определений, понятий и терминов, составляющих культурологическую и организационно-экономическую основу циркового искусства;
- способствовать усвоению основных этапов и значения истории цирка в мире и в России, его характеристик и компонентов как части массовой культуры;
- показать специфические экономические и управленческие особенности организации и развития циркового дела в России и за рубежом;
- выработать умения и навыки использования и сохранения культурного наследия России в профессиональной деятельности и повседневной жизни, профессионального видения искусства цирка.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «**Основы циркового дела**» является предметом по выбору студента (в паре с предметом «Теория драмы»). Он участвует в формировании определенных общекультурных профессиональных компетенций специалиста-продюсера исполнительских искусств.

В процессе освоения данной дисциплины студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов, входящих в состав базового цикла учебного плана данной специализации.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	6 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Зачет
	Всего: 28 час.	2	42	2 / 72	
Очно-заочная	6 семестр: 2 x 11 нед. = 22 часа.	2	48	2 / 72	Зачет
	Всего: 22 час.	2	48	2 / 72	
Заочная	6 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Зачет
	Всего: 6 час.	2	64	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины и их содержание

Тема 1. Возникновение и развитие цирка. Краткий исторический обзор развития циркового искусства

Древнейшие формы театральных представлений.

Римский цирк (гонки на колесницах, гладиаторы), цирк в средние века (площадное искусство), появление современного цирка в XVIII в. Европейский и российский цирк – сравнительный анализ истоков и места в обществе.

Цирковое искусство в XX и в XXI веке.

Современные цирковые искусства: клоунада, акробатика, эквилибристика (удержание равновесия при неустойчивом положении тела, на проволоке, шаре и др.), музыкальная эксцентрика, иллюзионизм, пантомима, интермедия, дрессура

(работа с животными). Цирковые специальности: разнообразные акробатические и гимнастические дисциплины, в том числе: хождение по канату, воздушная гимнастика, например, номера на трапеции и различные наземные упражнения. Огнеглотатели. Клоунада — наиболее сложный цирковой жанр. Владение клоуном несколькими дисциплинами.

Зарубежные цирки (Китайский Государственный цирк, «Cirque du Soleil», Цирк «Оз» и др.).

Краткий обзор истории российского цирка (от скоморохов до наших дней).

Национальные особенности циркового искусства.

Тема 2. Объединение циркового дела в России. От «Союзгосцирка» к «Росцирку»

Законодательные основы цирковой деятельности до 1917 г.

Декрет Совета Народных Комиссаров «Об объединении театрального дела» от 26 августа 1919 года.

Преобразование после распада СССР «Союзгосцирка» в Государственную компанию «Российский цирк» (Росгосцирк), которая стала его правопреемником в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 22 от 9 января 1992 года.

Постановление Правительства Российской Федерации № 196 от 28 февраля 1995 г. (компания «Российский цирк» была преобразована в организацию федерального подчинения в форме государственного унитарного предприятия и стала называться Российской государственной цирковой компанией (Росгосцирк).

Сеть цирковых организаций в Российской Федерации. Отдельные цирки: Большой Московский Цирк на проспекте Вернадского и Цирк на Цветном бульваре (с 1997 года – Цирк Ю. Никулина), Санкт-Петербургский цирк на Фонтанке и Казанский государственный цирк.

Распоряжение Правительства РФ от 2 апреля 2012 года N 434-р «О Концепции развития циркового дела в Российской Федерации до 2020 года». Шаги ее внедрения в цирковую жизнь.

Тема 3. Цирк как объект управления

Стационарный и передвижной цирки (цирк-шапито), цирк на сцене.

Специфика организационно-экономических аспектов функционирования цирковых организаций.

Организационно-правовые формы цирковых организаций.

Имущественный комплекс российского цирка.

Формальная структура цирковой организации. Должностная структура – штатно-должностной состав организации. Социальная структура – формы внутреннего взаимодействия сотрудников организации.

Кадровые ресурсы цирковых организаций: образование, повышение квалификации, пенсионное обеспечение. Мастерские.

Структура творческо-производственного процесса в цирке – особенности в зависимости от вида цирка. План репертуарного предложения. Частотное планирование текущего репертуара.

Финансовое обеспечение цирковой деятельности.

Маркетинговые инструменты в цирковом деле. Возможности фандрейзинга в цирковом деле.

Ценообразование в цирке. Цена как маркетинговый инструмент и ее социальное значение.

Особенности авторского права в цирковом искусстве.

Специфика продюсерской деятельности в цирковом деле.

Тема 4. Специфика циркового искусства

Основные понятия цирковой деятельности: цирковое дело, цирк, цирковое искусство, цирковая программа, цирковой номер, цирковое представление, цирковой спектакль, репертуар, репетиционный период. Цель артиста – создать художественный образ, который предполагает комплекс специфических выразительных средств, где основным выразителем смысла и идеи является трюк.

Трюк, номер, «гвоздь программы», аттракцион, Цирковой конвейер.

Язык циркового искусства. Особенности средств художественной выразительности и восприятия циркового искусства. Жанры циркового искусства.

Цирковые номера в постановках оперетты, мюзиклах, в театральных спектаклях.

Специфика труда цирковых артистов. Социальная защита работников цирков.

Особенности циркового костюма.

Тема 5. Подготовка новых цирковых номеров, программ и аттракционов

Годовое текущее планирование обновления номеров. Художественно-постановочный план.

Определение сроков подготовки номеров, постановочной группы, количества исполнителей, их персональный состав, ассигнований на каждый номер.

Взаимодействие внутрицирковых подразделений и отношения с внешними партнерами.

Техническое и технологическое обеспечение циркового искусства.

Тема 6. Постановочные цирки. Их функции в обновлении номеров и программ

Создание новых групповых и сольных номеров в государственном училище циркового и эстрадного искусства. Взаимодействие училища и Дирекции по подготовке программ.

Создание новых творческих студий при Центре циркового искусства в Москве. Оснащение репетиционной базы современной световой, звуковой и другой аппаратурой.

Разработка новых сценариев и режиссуры для всех действующих программ циркового конвейера с целью соответствия их художественного уровня запросам современного зрителя.

Тема 7. Эксплуатация цирковых программ.

Централизация подготовки новых номеров, программ и аттракционов в системе «Росцирк».

Дирекция по подготовке новых программ, аттракционов и номеров, её структура. Взаимосвязь дирекции с цирками.

Порядок включения новых номеров, программ и аттракционов в эксплуатацию.

Работа по развитию и укреплению материально-технической базы. Взаимодействие с ключевыми министерствами и руководителями субъектов Российской Федерации по вопросам комплексной реконструкции и капитального ремонта цирковых зданий, общежитий и других объектов имущественного комплекса.

Внедрение единой информационной Интернет-системы, объединяющей все филиалы «Росцирка». Осуществление рекламных, контрольных, управленческих функций с использованием автоматизированных систем и электронного документооборота. Модернизация и развитие российского цирка, внедрение и распространение новых цирковых продуктов.

Организация совместных и обменных гастролей российских и зарубежных цирков.

Тема 8. Аудитория цирка

Особенности эстетического воздействия и художественного восприятия циркового искусства.

Престиж профессии циркового артиста. «Низость» жанра и «высокость» мастерства циркового искусства.

Возрастное, социальное, национальное, жанровое деление аудитории циркового искусства.

Современный цирковой зритель, изменения, происшедшие в структуре аудитории в XX веке.

Цирковой зритель в XXI веке. Отказ ведущих зарубежных цирков от использования животных, роль в этом зрительской аудитории.

Возможности расширения зрительской аудитории как в России, так и за рубежом.

Тема 9. Творческие и организационные проблемы современного цирка

Разработка и реализация комплекса мероприятий по вхождению «Росгосцирка» в единое культурное пространство. Расширение связей и контактов Компании с другими участниками циркового процесса

Создание цирковой биржи как основного рыночного инструмента, интегрированного в единое цирковое пространство. Децентрализация организации проката цирковых программ

Создание современных синтетических произведений с использованием средств цирка

Привлечение к творческому сотрудничеству признанных мастеров искусства (Павел Брюн, Валентин Гнеушев и др). Поиск новых исполнителей из среды любительских цирков, спорта, эстрады. Сотрудничество с ГУЦЭИ с целью адресной подготовки талантливой молодёжи для работы в Компании. Расширение спектра услуг, предоставляемых населению в цирках

Учреждение и проведение конкурсов и фестивалей (I Всероссийский конкурс инновационных идей в сфере циркового искусства, конкурс на лучший эскиз года, конкурс на лучшего артиста года; I Международный фестиваль цирковой режиссуры «Ярмарка идей» в Санкт-Петербурге, V Всемирный фестиваль циркового искусства в Москве, III Всемирный фестиваль клоунов в Екатеринбурге, III международный детский фестиваль циркового искусства «Цирковой Олимп» в Сочи, IV Всероссийский фестиваль циркового искусства «Принцесса Российского цирка» в Саратове). Поддержка фестивалей любительских цирков в Санкт-Петербурге, Перми, Волгограде и др.

Международные конкурсы и фестивали циркового искусства (Монте-Карло, Уцяо, Saint-Paul-les-Dax и др.), участие в них российских артистов.

Создание Фонда защиты цирковых животных. Участие в международных форумах по проблемам использования животных в цирке.

Создание Музея цирка.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения								
	Очное обучение			Очно-заочное обучение			Заочное обучение		
	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа
Тема 1. Возникновение и развитие цирка. Краткий исторический обзор развития циркового искусства	4	-	42	-	4	48	-	-	64

Тема 2. Объединение циркового дела в России. От «Союзгосцирка» к «Росцирку».	2	-	-	2	-	0,5
Тема 3. Цирк как объект управления.	4	-	-	2	-	0,5
Тема 4. Специфика циркового искусства.	2	-	-	2	-	0,5
Тема 5. Подготовка новых цирковых номеров, программ и аттракционов	4	-	-	4	-	1
Тема 6. Постановочные цирки. Их функции в обновлении номеров и программ.	2	-	-	2	-	1
Тема 7. Эксплуатация цирковых программ.	4	-	-	2	-	1
Тема 8. Аудитория цирка.	2	-	-	2	-	1
Тема 9. Творческие и организационные проблемы современного цирка.	4	-	-	2	-	0,5
Всего:	28	42	22	48	6	64
<i>Консультации:</i>	<i>2</i>		<i>2</i>		<i>2</i>	
ИТОГО:	72		72		72	

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Учебным планом по данной дисциплине письменные работы не предусмотрены.

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к зачету:

1. Определение понятия «цирковое дело»: направления и виды деятельности.
2. Язык циркового искусства.
3. Исторические вехи развития циркового искусства. Объединение циркового дела в России.
4. Цирковое искусство в XX и в XXI веке.
5. Цирк как объект управления. Финансовое обеспечение цирковой деятельности.
6. Цирк как объект управления. Маркетинговые инструменты в цирковом деле.
7. Жанры и виды циркового искусства.
8. Сеть цирковых организаций в Российской Федерации
9. Стационарный и передвижной цирки (цирк-шапито)
10. Цирк на сцене.

11. Структура творческо-производственного процесса в цирке – особенности в зависимости от вида цирка
12. Финансовое обеспечение циркового дела.
13. Специфика труда цирковых артистов.
14. Социальная защита цирковых артистов.
15. Взаимодействие внутрицирковых подразделений и отношения с внешними партнерами.
16. Централизация подготовки новых номеров, программ и аттракционов в системе «Росцирк».
17. Внедрение единой информационной Интернет-системы, объединяющей все филиалы «Росцирка».
18. Подготовка новых цирковых номеров, программ и аттракционов
19. Постановочные цирки. Их функции в обновлении номеров и программ.
20. Эксплуатация цирковых программ.
21. Аудитория цирка.
22. Создание цирковой биржи как основного рыночного инструмента, интегрированного в единое цирковое пространство
23. Творческие и организационные проблемы современного цирка.
24. Цирк за рубежом.

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

Основная литература:

1. Гуревич, З. Б. О жанрах советского цирка: Уч. пособие. / З. Б. Гуревич. – М.: Искусство, 1984. – 304 с.
2. Местечкин, М. В театре и в цирке / М. Местечкин. – М.: Искусство, 1976. – 352 с.
3. Бардиан, Ф. Г. Организация и планирование циркового производства: Учебное пособие для студентов отделений режиссеров цирка / Ф. Г. Бардиан. – М.: ГИТИС, 1981. – 89 с.

Дополнительная литература:

1. Макаров, С.М. Шаманы, масоны, цирк: Сакральные истоки циркового искусства / С. М. Макаров. — Изд. 2-е. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — 280 с.
2. Техника безопасности в цирке: Методические рекомендации для руководителей самодеятельных цирковых коллективов / Сост. А. Ф. Ирхин. – М.: ВНИЦ НТ и МКСССР, 1999. – 52 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 13.02.2016).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 13.02.2016).
3. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 13.02.2016).
4. Энциклопедия циркового искусства: от А до Я / В мире цирка и эстрады. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ruscircus.ru/cgi/encyc.pl?func=view> (дата обращения: 13.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы циркового дела» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников нормативных материалов.

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

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

1. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе обучения.

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

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.

3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра сценической речи

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:

Алферова Любовь Дмитриевна, канд. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Смирнова Марина Владимировна, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры

28.09.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

03.10.2016, регистрационный номер 2017-7/01

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Ораторское искусство
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Освоение дисциплины «Ораторское искусство» опирается на материал дисциплин «Русский язык и культура речи», «Введение в специальность», «Основы деловых коммуникаций».

Продюсерская деятельность принадлежит к сфере повышенной речевой ответственности. Владение устным и письменным словом становится существенным признаком деловой квалификации продюсера исполнительских искусств. В связи с этим чрезвычайно актуальной представляется проблема ораторского мастерства продюсера исполнительских искусств, его красноречия.

Необходимость введения данного курса определена насущной задачей формирования высокой речевой культуры будущего продюсера исполнительских искусств.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	
Очно-заочная	8 семестр: 2 x 11 нед. = 22 часа.	2	48	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 22 час.	2	48	2 / 72	

Заочная	8 семестр: 12 часов.	2	58	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 12 час.	2	58	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы ораторского искусства

Красноречие. Понятие красноречия. Изобразительно-выразительные средства языка. Речевая культура личности. Основные критерии культуры речи. Речевое мастерство. Письменная речь и устная речь. Культура публичной речи. Качества воздействующей речи. Ясность речи. Простота речи. Точность речи. Нарушение точности речи. Логичность в лингвистике. Предметная логичность. Понятийная логичность.

Языковые нормы. Соблюдение лексических норм. Грамматические нормы. Стилистические нормы. Лаконичность в речи. Краткость речи. Самобытность публичной речи. Эмоциональность и экспрессивность (выразительность) выступления оратора. Эмоционально-волевое отношение к предмету речи. Использование риторических приемов. Разнообразие средств языка.

Своеобразие ораторского искусства. Ораторское искусство и красноречие. Культура устной монологической речи и культуры письменной речи. Важные коммуникативные качества речи. Ведение диалогов. Уместность речи. Неясность речи. Индивидуальность речи. Речевые штампы - почему они вредны? Правильность речи. Богатство речи.

Раздел 2. Практические приемы подготовки публичного выступления

Овладение навыком того, как поставить перед собой цель и следовать ей во время публичного выступления. Практические навыки: освоение приемов целеполагания.

Понятие цели в публичном выступлении. Явные и неявные цели публичного выступления. Истинные и ложные цели публичного выступления. Искусство целеполагания.

Методики экспресс-диагностики зрительской аудитории и методы психологической настройки. Виды и потребности аудитории. Начало выступления. Внешний вид, поза, мимика и выражение лица, голос, первое слово, жесты.

Методы психологической пристройки к аудитории. Пассивная, агрессивная, наивная, заинтересованная реакция аудитории.

Структура выступления и доклад. Выделение главных тем. «Свои люди» в аудитории. Подготовка вопросов по теме выступления.

Формирование пространства для публичного выступления (свет, звук, пространство аудитории, расстановка мебели).

Секрет подготовки демонстрационных и раздаточных материалов.

Задачи, которым служит завершающая часть публичного выступления. Зачем приходил Штирлиц – о чем нужно и о чем не нужно говорить при завершении выступления. Как сделать так, чтобы аудитория осталась довольной Вашим выступлением.

Технология построения ответов на вопросы, ответы на провокационные вопросы; ответы на вопросы, как усиление своей позиции. Типы вопросов, задаваемых докладчику (уточняющий вопрос, вопрос-провокация, вопрос-поддержка).

Способы аргументации: правильная и неправильная аргументация. Методы аргументации в разных аудиториях.

На какие вопросы отвечать не нужно. Как подготовить правильный ответ на любой вопрос.

Раздел 3. Речевой тренинг оратора: голос, дикция, произношение

Голос, дикция, интонации, паузы. Определение голоса как важного инструмента убедительности. Сила голоса. Диапазон голоса.

Дикционная чистота речи как большое достоинство оратора. Определение дикции. Зависимость темпа речи от содержания высказывания, от индивидуальных особенностей говорящего и его эмоционального настроения. Определение интонации, тембра, темпа, Важность пауз в речи оратора. Определение паузы. Подразделение пауз на логические и психологические.

Литературное произношение как важный показатель речевой культуры оратора и необходимое условие ясности и доходчивости речи.

Благозвучие тембровой основы голоса как одно из необходимых качеств хорошей речи.

Ударение как важный элемент звуковой организации речи. Ударение в русском языке. Орфоэпия словесного ударения.

Раздел 4. Практикум оратора: выступления перед аудиторией с подготовленными речами и их анализ

Приемы установления контакта с аудиторией. Способы привлечения внимания слушателей. Композиция речи. Эффективные приемы завершения речи. Ответы на вопросы. Психология успеха самопрезентации – что, когда, кому можно рассказать о себе. Трехдневная самопрезентация, как усиление позиции докладчика. Структура самопрезентации - основные блоки. Семейная легенда – или как сделать так, чтобы Вашу фамилию сложно было забыть. Практические упражнения по самопрезентации.

Раздел 5. Психологический тренинг уверенного поведения

Публичное выступление – это часть профессионального успеха. Технологии психологической коррекции своего состояния перед публичным выступлением.

Публичное выступление и все наши страхи.

Как нас видят другие и почему аудитория готова слушать оратора.

Психотехники коррекции эмоционального состояния.

Как выбрать наиболее успешную тактику эмоционального настроения для себя. Приемы самонастройки оратора. Практические способы борьбы с проявлениями страха.

Раздел 6. Видеоанализ публичного выступления. Рекомендации для самостоятельной работы.

Подготовка публичного выступления на заданную тему.

Видеозапись выступления. Анализ речевого поведения оратора по видеозаписи. Индивидуальные рекомендации по совершенствованию ораторского мастерства.

2. Распределение часов по разделам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	4	-	6	-	3	-	8	-	2	-	10
Раздел 2	-	4	-	6	-	3	-	8	-	2	-	9
Раздел 3	-	6	-	8	-	4	-	8	-	2	-	10
Раздел 4	-	8	-	6	-	4	-	8	-	2	-	10
Раздел 5	-	6	-	6	-	4	-	8	-	2	-	10
Раздел 6	-	4	-	6	-	4	-	8	-	2	-	9
Всего	-	32	-	38	-	22	-	48	-	12	-	58
<i>Консульт.</i>	2			-	2			-	2			-
ВСЕГО	72				72				72			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

Вопросы к зачету:

1. Охарактеризуйте состояние коммуникативной грамотности в России. Объясните, почему наблюдается такая ситуация.
2. Умение эффективно общаться с людьми – природный талант или результат обучения? Все ли могут научиться эффективно общаться?
3. Почему люди нередко стесняются говорить и принимать комплименты? Как избавиться от страха публичного выступления?
4. Имидж – это попытка обмануть окружающих или коммуникативная необходимость для человека?
5. Почему в 1990-е годы XX века в России резко снизился уровень культуры речи?
6. Какую роль в устной речи оратора играют голос и дикция?
7. Почему излишне «красивые» выступления обычно вызывают раздражение аудитории? Что значит живой контакт с аудиторией?
8. Почему слушателям нравится, когда оратор выступает без конспекта? Как готовиться к публичному выступлению?
9. Может ли оратор добиться, чтобы все его выступления всегда слушали внимательно? Как активизировать внимание аудитории?
10. Почему, по вашему мнению, аудитория всегда отвлекается на забежавшую кошку или собаку независимо от интереса к лектору или лекции? Важна ли композиция речи при подготовке выступления?
11. Существуют ли вопросы, на которые в принципе невозможно дать ответ, и вопросы, на которые лектор может не отвечать?
12. Как правильно подобрать аргументы для доказательства тезиса? Что значит сильные и слабые аргументы?

Темы контрольных работ:

1. Античное ораторское искусство: Цицерон и Демосфен.
2. Теория русского красноречия М. Ломоносова.
3. Теория аргументации: правила выдвижения тезиса и аргументов.
4. Виды аргументов: логические и эмоциональные аргументы.
5. Аргументация выбора одного из сонетов Шекспира.
6. Логические ошибки в речи.
7. Композиция публичной речи.
8. Качества хорошей речи оратора. Выразительные средства языка и речи.
9. Изучение аудитории. «Сенсорный» интеллект.
10. Способы привлечения внимания слушателей.
11. Диалогическое общение. Правила поведения оратора в вопросах и ответах.
12. Практические способы борьбы с проявлениями страха во время выступления.

13. Произношение и дикция оратора. Орфоэпия словесного ударения.
14. Юмор и остроумие в ораторской речи.
15. Внешний облик и голос оратора.

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

Основная литература:

1. Стернин, И.А. Практическая риторика: учебное пособие для студентов высш. учеб. завед. — М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 272 с.
2. Трофимова, Г.К. Русский язык и культура речи: курс лекций. — М.: Флинта: Наука, 2008. — 160 с.
3. Ханин, М.И. Практикум по культуре речи, или Как научиться красиво и убедительно говорить: Учеб. пособие. — СПб: Паритет, 2005. — 192 с.
4. Поль Л. Сопер Основы искусства речи. Книга о науке убеждать. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. — 448 с.

Дополнительная литература:

1. Аннушкин, В.И. Риторика. Экспресс-курс: учебное пособие. — М.: Флинта: Наука, 2007. — 224 с.
2. Вагапова, Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. — М.: Цитадель-трейд, 2007. — 460 с.
3. Граудина, Л.К., Ширяев, Е.Н. Культура русской речи: Учеб. для вузов. — М.: Норма, 2007. — 560 с.
4. Алфёрова, Л.Д. Ораторское искусство. Пособие для самостоятельной работы. — СПб: СПбГАТИ, 2009. — 116 с.
5. Алфёрова, Л.Д. Речевой тренинг: произношение и дикция. 4-е изд. — СПб: СПбГАТИ, 2012. — 104 с.

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

1. Русский язык в эфире: проблемы и пути их решения: материалы круглого стола. Москва, 14 ноября 2000 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.old.nasledie.ru/obraz/7_2/7_2_2/article.php?art=33 (дата обращения: 02.09.2016).
2. Пути развития литературного русского языка в их соотношении с типами речевой культуры. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.studfiles.ru/preview/1771499/> (дата обращения: 02.09.2016).
3. Щерба, Л. В. Безграмотность и ее причины речи. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/sherba20.htm> (дата обращения: 02.09.2016).
4. Радислав Гандапас. Видеокурс по мастерству публичного выступления. <http://www.radislavgandapas.com/>, <http://www.moscow.radislavgandapas.com/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Ораторское искусство» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.

Кроме работы в стенах театрального вуза студентам полезно слушать выступления актеров, политиков, искусствоведов, писателей, филологов, участников различных

дискуссионных клубов и оценивать выразительные средства речи, использованные ими в публичных выступлениях.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Аудитория для проведения практических занятий по ораторскому искусству.
2. Аудио- и видеотехника, проекционная техника, необходимая для проведения занятий.
3. Офисная доска с маркерами, на подставке – флипчарт.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра русского театра

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:

Скороход Наталья Степановна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор, з.д.и. РФ

ПРИНЯТА на заседании кафедры

21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

23.09.2016, регистрационный номер 2017-10/21

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Основы драматургического мастерства
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Основы драматургического мастерства» опирается на материал дисциплин «История русского театра», «История зарубежного театра», «История русской литературы», «История зарубежной литературы».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Теория драмы».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	
Очно-заочная	8 семестр: 2 x 11 нед. = 22 часа.	2	48	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 22 час.	2	48	2 / 72	
Заочная	8 семестр: 12 часов.	2	58	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 12 час.	2	58	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Повествовательный и драматический тексты

Тема 1.1. Цели и задачи курса. Сопряженность с другими курсами профессионального цикла подготовки специалиста. Практическое применение в работе театроведа.

Тема 1.2. Повествовательные тексты на русской сцене XIX века: первые опыты инсценировок в отечественном театре. Переложения Пушкина и Гоголя. Достоевский и театр. Критика XIX века о феномене инсценирования.

Тема 1.3. Инсценировочные принципы Вл. И. Немировича-Данченко: от «Братьев Карамазовых» до «Анны Карениной».

Тема 1.4. Режиссура 1920 – 1930-х годов: отношения режиссера и текста. Инсценировщик М. Булгаков. Роман «Зависть» и пьеса «Заговор чувств» Ю. Олеши.

Тема 1.5. Инсценировочные принципы Ю. Любимова, Г. Товстоногова, инсценировки В. Розова. Проза автора-современника на советской сцене 1970-1980-х гг. Дискуссия об инсценировании на страницах советских периодических изданий.

Тема 1.6. Русская классика на сцене 1990-х. Проблема интерпретации, дискуссия на страницах журнала «Московский наблюдатель». Подходы к классической прозе П. Фоменко, К. Гинкаса, С. Женовача, Л. Додина, В. Фокина.

Раздел 2. Многообразие современных подходов к инсценировке

Тема 2.1. Инсценирование и отечественная сцена XXI века, многообразие форм и принципов работы театра с прозой: от Жолдака до Додина. Литературная инсценировка, необработанный текстовый массив, этюдный метод работы с прозой и т.д. Отечественная театральная мысль об инсценировании.

Тема 2.2. Способы чтения и интерпретирования повествовательных текстов: биографический метод, неогерменевтика, феноменологические сценарии, структурализм, деконструкция. Чтение как перевод прозы на язык сцены.

Тема 2.3. Чтение как направленное творчество: применение текстового анализа Р. Барта на примере конкретного произведения прозы. Анализ фабулы, повествования, механизма коннотации. Выявление и расшифровка культурных кодов.

Тема 2.4. Формы представления инсценировки: идея, синопсис, сценическая версия. Конфликт, композиция и жанр сценической версии рассказа или повести. Передача авторского стиля через инсценировочный ход.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	16	-	19	-	12	-	24	-	6	-	29
Тема 1.1	-	2	-		-	2	-		-		-	
Тема 1.2	-	4	-		-	2	-		-		-	
Тема 1.3	-	2	-		-	2	-		-		-	
Тема 1.4	-	2	-		-	2	-		-		-	
Тема 1.5	-	4	-		-	2	-		-		-	
Тема 1.6	-	2	-		-	2	-		-		-	
Раздел 2	-	16	-	19	-	10	-	24	-	6	-	29
Тема 2.1	-	4	-		-	4	-		-		-	

Тема 2.2	-	4	-		-	2	-					
Тема 2.3	-	4	-		-	2	-					
Тема 2.4	-	4	-		-	2	-					
Всего	-	32	-	38	-	22	-	48	-	12	-	58
<i>Консульт.</i>		2		-		2		-		2		-
ВСЕГО		72				72				72		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

В объем самостоятельной работы студента включается подготовка контрольной работы.

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

Зачет выставляется по результатам собеседования со студентом о его контрольной работе.

Контрольная работа должна полноценно вскрыть тему, обозначить ее проблемные повороты, продемонстрировать владение материалом, обозначить актуальность исследования для современного театра.

Объем контрольной работы – 0,5 – 1 а.л.

Темы для контрольной работы:

1. Первые опыты постановок прозы на русской сцене. В.Г. Белинский об инсценировании.

2. Поэмы А.С. Пушкина на русской сцене. «Хризомания или страсть к деньгам...» - переделка кн. А. Шаховского по повести А.Пушкина «Пиковая дама».

3. «Комические сцены из новой поэмы «Мертвые души» г. Гоголя» на сцене Александринского театра (1842 г.). Проза Гоголя на русской сцене XIX века (краткий обзор).

4. Ф.М. Достоевский и театр: особое место прозы Достоевского в русском театре. Российские теоретики театра и философы о сценичности прозы Достоевского.

5. «Очаровательный сон» Л.Н. Антропова. Жанровое своеобразие переделки повести «Дядюшкин сон». Спектакль Малого театра.

6. Первые инсценировки «Преступления и наказания». Фактор цензуры. Работа П. Орленева над образом Раскольникова. Актерская интерпретация романа.

7. Первые инсценировки «Идиота»: принципы работы драматургов В.А. Крылова и С. Сутугина с текстом романа Достоевского. Спектакли Малого и Александринского театров 1899 г.

8. «Братья Карамазовы» в МХТ: инсценировочные принципы.

9. «Воскресение» - спектакль Вл.И. Немировича-Данченко по роману Л. Н. Толстого (1930). «Лицо от автора».

10. Основные инсценировки романа «Анна Каренина» на отечественной сцене.

11. «Анна Каренина» во МХАТ: инсценировка Н. Волкова и спектакль Вл. Немировича-Данченко.

12. Инсценировки М. Булгакова: «Багровый остров» и «Мертвые души», пьеса «Дни Турбиных» как сценическое переложение романа «Белая гвардия».

13. Юрий Олеша: от повести «Зависть» к пьесе «Заговор чувств».
14. Трансформация инсценировочных принципов по мере развития режиссерского театра. Отношение театра к литературному тексту и феномен инсценирования.
15. Проза в театре Юрия Любимова.
16. Г.А. Товстоногов: опыты работы с прозой и их осмысление в статьях и книгах режиссера.
17. Ю.Трифонов, В.Шукшин, Б.Васильев на советской сцене 1970 -1980-х гг. Принципы работы театров с современной прозой.
18. Советские теоретики театра, режиссеры, писатели, драматурги об инсценировании: дискуссия на страницах «Литературной газеты» и журнала «Театр».
19. «Растущий смысл»: принципы отношения театров с классической прозой в 1990-х гг.
20. Спектакли К. Гинкаса по Ф. Достоевскому и А. Чехову.
21. П. Фоменко: спектакли по русской классической прозе.
22. Л. Додин и проза.
23. «Идиот», «Захудалый род», «Река Потудань» Сергея Женовача.
24. Современные способы интерпретирования прозы, многообразие инсценировочных приемов.
25. Инсценирование как феномен взаимодействия художника и культуры. Инсценирование и чтение.
26. Эволюция взглядов на чтение в западноевропейской философии. Современные «сценарии» чтения. Роль читателя, его отношения с автором книги и текстом с точки зрения различных философских школ.
27. Различие прозы и драмы с точки зрения структурализма. Повествование и фабула. Их роль в современном инсценировании.
28. Текстовый анализ Ролана Барта. Произведение и текст.
29. Роль повествования при инсценировании, примеры его драматизации в современном театре.

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

Основная литература:

1. Аристотель. Поэтика. Риторика. — СПб: Азбука-классика, 2000. — 348 с.
2. Барт, Р. Текстовый анализ одной новеллы Эдгара По // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М.: Изд. группа «Прогресс», «Универс», 1994.
3. Белинский, В.Г. Русский театр в Петербурге // Белинский В.Г. Собр.соч.: В 13 т. Т. 6. — М., 1955.
4. Бояджиев, Г.Н. В чем новая сила сцены? // Театр. — 1973.
5. Киселева, Л. "Крестницы, или любовная сделка" А.А. Шаховского" как "эпилог" к "Пиковой даме" // Пушкинские чтения в Тарту. — Тарту, 2000.
6. Костелянец, Б.О. Драматическая активность // Костелянец Б.О. Мир поэзии драматической...: Монография. — Л.: Сов. писатель, 1991.
7. Любимов, Б.Н. Роль Достоевского. Сценичность Достоевского и ее интерпретация // Действо и действие. В 2 т. Т.1. — М.: Высшая школа, 1997.
8. Марков, П.А. Московский Художественный театр 1909-1917 годов: Поиски современной трагедии в режиссуре В.И. Немировича-Данченко // Наука о театре: Межвузовский сборник трудов преподавателей и аспирантов. — Л.: ЛПИТМиК, 1975.
9. Немирович-Данченко, Вл.И. К истории постановки спектакля «Братья Карамазовы» по роману Ф.М. Достоевского // Немирович-Данченко Вл.И. О творчестве актера: Хрестоматия. — М.: Искусство, 1984.
10. Немирович-Данченко, Вл.И. О спектакле «Анна Каренина» // Немирович-

- Данченко Вл.И. О творчестве актера: Хрестоматия. — М.: Искусство, 1984.
11. Проза и сцена /О.Егошина, Г. Заславский, В.Никифорова, О.Романцова, М.Смоляницкий, А.Соколянский, Н.Якубова // Московский наблюдатель. — 1996.
 12. Рудницкий, К.Л. Проза и сцена. — М.: Знание, 1981. — 112 с.
 13. Свободин, А.П. Работа в праздник // Театр. — 1984.
 14. Скороход, Н.С. Как инсценировать прозу: Проза на русской сцене: история, теория, практика. — СПб.: Петербургский театральный журнал, 2010. — 344 с.
 15. Смелянский, А.М. Растущий смысл: [Проблема режиссерской интерпретации классики] // Классика и современность: проблемы советской режиссуры 60—70-х годов. — М.: Наука, 1987.
 16. Театр. Драма. Проза / В.Белов, И.Вишневская, Л. Гинзбург, Б. Костелянец, Т. Родина, М. Каган, К. Рудницкий, М. Туровская, В. Хализев и др. // Театр. — 1979.
 17. Товстоногов, Г.А. Театр, кино и проза // Товстоногов Г.А. Зеркало сцены: В 2 т. Т. 1. — Л., 1980.
 18. Товстоногов, Г.А. О постановке «Тихого Дона» // Товстоногов Г.А. Зеркало сцены: В 2 т. Т. 2. — Л., 1980.
 19. «Хризомания или страсть к деньгам» А.А. Шаховского. Публикация и комментарий Л. Киселевой // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. III. — Тарту 1999.
 20. Цимбал, С.Л. Проза как театральный жанр // Цимбал С. Театр: Театральность. Время. — Л.: Искусство, 1977.

Дополнительная литература:

1. «Анна Каренина» в постановке Московского ордена Ленина Художественного Академического театра Союза ССР имени М.Горького. — М.: МХАТ, 1938. — 215 с.
2. Барт, Р. Драма. Поэма. Роман // Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. — М.: Прогресс, 1986.
3. Барт, Р. С/Z. — М.: РИК Культура, Ad Marginem, 1994. — 303 с.
4. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. — М.: Искусство, 1979. — 424 с.
5. Белинский, В.Г. О русской повести и повестях г. Гоголя: («Арабески» и «Миргород») // Белинский В.Г. Собр. соч.: В 13 т. Т.1. — М.: АН СССР, 1953.
6. Белинский, В.Г. Петербургский сборник // Белинский В.Г. Собр. соч.: В 13 т. Т.9. — М., 1955.
7. Берковский, Н.Я. Литература и театр. — М.: Искусство, 1969. — 639 с.
8. Взаимодействие и синтез искусств. — Л.: Наука, 1978. — 269 с.
9. Дурьлин, С.Н. Пушкин на сцене. — М.: АН СССР, 1951. — 288 с.
10. Играем Пушкина: Пушкинские театральные фестивали, творческие лаборатории, научные конференции 1994—2001. — СПб: Государственный пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге, 2001.
11. Марков, П.А. Юрий Олеша // Марков П.А. О театре. В 4 т. Т. 4. — М.: Искусство, 1974.
12. Немирович-Данченко, Вл.И. Рецензии. Очерки. Статьи. Интервью. Заметки: 1877—1942. — М.: ВТО, 1980. — 376 с.
13. Орленев, П.В. Жизнь и творчество русского актера Павла Орленева, описанная им самим. — Л.—М.: Искусство, 1961. — 344 с.
14. Полякова, Е.И. Театр Льва Толстого. — М.: Искусство, 1978. — 344 с.
15. Пригожина, Л.Г. Проблемы поэтической драмы и советский театр [рубежа 1920-1930-х годов]. — Л.: ЛГИТМиК, 1991.
16. Проблема художественной интерпретации / Сост. и ред. А.А.Кириллов. — СПб: РИИИ, 1999. — 102 с.
17. Романова Г.А. Первые инсценировки «Мертвых душ» // Романова Г.А. Время. Личность. Культура: Сб. науч. трудов. — СПб: ГАК, 1977.

18. Родина, Т.М. «Есть какая-то тайна искусства» // Классика и современность: проблемы советской режиссуры 60—70-х годов. — М.: Наука, 1987.
19. Рабинянц, Н.А. Проблемы русской классики на современной сцене (спектакли по Достоевскому 1950-1970-х годов): Учебное пособие. — Л., 1977. — 131 с.
20. Рудницкий, К.Л. «Мертвые души», МХАТ, 1932 // Театральные страницы. — М.: Искусство, 1979.
21. Рудницкий, К.Л. Театральные сюжеты. — М.: Искусство, 1990. — 464 с.
22. Сартр, Ж.-П. Что такое литература. — СПб: Алетейя, 2000. — 466 с.
23. Сент-Бев, Ш.-О. [Из работ разных лет] // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX—XX вв. — М.: МГУ, 1987.
24. Семеновский, В.О. Книга представлений. — СПб: Балтийские сезоны, 2009. — 320 с.
25. Смелянский, А.М. Михаил Булгаков в Художественном театре. — М.: Искусство, 1989. — 432 с.
26. Скорород, Н.С. Кто мы: Беседа с коллегами А. Гетманом и В. Семеновским о проблемах инсценирования // Театральная жизнь. — 2006.
27. Сокурова, О.Б. Большая проза и русский театр. — СПб: СПбУ, 2003. — 240 с.
28. Соловьева, И.Н. Попытка пейзажа // Московский наблюдатель. — 1996.
29. Театр Достоевского: Сб. статей / Сост. А.А.Нинов. — М.: Сов.Россия, 1986. — 160 с.
30. Тэн, И. История английской литературы. Введение // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX—XX вв. — М.: МГУ, 1987.
31. Усманова, А.Р. Читатель // Постмодернизм: Энциклопедия. — М.: Книжный дом, 2001.
32. Фокин, В. Беседы о профессии. Репетиции / Сост. и литер.запись А.Чепуров. — СПб: Балтийские сезоны, 2007. — 288 с.
33. Фоменко, П.Н. «Сбились мы. Что делать нам...»: [Интервью с Т. Сергеевой] // Искусство кино. — 1999.
34. Чепуров, А.А. Романый сверхсюжет // БДТ: Вехи истории: Сб. статей. — СПб: СПГИТМиК, 1992.
35. Халип, В. Т. Строка, прочтенная театром. — Минск: Наука и техника, 1973. — 216 с.
36. Эко, У. Из заметок к роману «Имя розы» // Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. — М.: Прогресс, 1986.
37. Эко, У. Роль читателя: Исследования по семиотике текста. — СПб: Симпозиум, 2005. — 502 с.
38. Эко, У. Шесть прогулок в литературных лесах. — СПб: Симпозиум, 2003. — 285 с.
39. Юзовский, Ю. «Анна Каренина» // Юзовский Ю. О театре и драме: В 2 т. Т. 2. — М.: Искусство, 1982.

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

1. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ctdrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mk.gov.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Официальный сайт Сценарист.ру. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.screenwriter.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

4. Официальный сайт творческого объединения «Драмаходы». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dramahod.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы драматургического мастерства» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению как теоретических работ о феномене постановки недраматических текстов, так и доступные тексты инсценировок из списка основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является освоение основных методов креативного анализа повествовательных текстов.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра зарубежного искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«НОВЕЙШИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТЕЧЕНИЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Авторы-составители:

Максимов Вадим Игоревич, зав. кафедрой, докт. искусствоведения, профессор
Молодцова Майя Михайловна, канд. искусствоведения, профессор
Степанова Полина Михайловна, канд. искусствоведения, доцент
Ефимова Ирина Анатольевна, канд. искусствоведения, преподаватель

Рецензенты:

Горфункель Елена Иосифовна, канд. искусствоведения, профессор
Коваленко Галина Вячеславовна, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.09.2016, регистрационный номер 2017-11/16

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Новейшие театральные течения
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Новейшие театральные течения» опирается на дисциплины «История зарубежного театра», «История русского театра».

Дисциплина является одной из вспомогательных дисциплин рабочего учебного плана и опорной для освоения дисциплины «Театральное дело и культурная политика зарубежных стран».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	7 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	
Очно-заочная	7 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	40	2 / 72	Зачет
	Всего: 32 час.	-	40	2 / 72	
Заочная	7 семестр: 8 час.	2	62	2 / 72	Зачет
	Всего: 8 час.	2	62	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Натурализм и символизм в театре на рубеже XIX-XX. Модернистские направления в театре 1 пол. XX в.

1.1. Натурализм в театре.

Театральная деятельность Эмиля Золя. Свободный театр (Театр Либр) Андре Антуана. Сценическая реформа Антуана. Театральная деятельность Отто Брама. Ансамбль Немецкого театра.

1.2. Символизм в театре.

Возникновение символизма во Франции. Театр д'Ар (1890-1892). Постановки пьес М. Метерлинка. Театр Поэта, театр Художника, театр Синтеза. Создание театра Эвр в 1893 году. Театральный символизм У.Б. Йейтса и Г.Э. Крэга.

1.3 Место модернизма в культуре XX века.

Концепции культуры Ф. Ницше, Г. Зиммеля, М.С. Кагана, Х. Огтеги-и-Гассета. Кризис культуры в XX веке. Проблемы человека в «Дегуманизации искусства».

1.4 Театральная концепция модерна.

Театр в театре. Орнаментальность. Стилизация. Художники-наби в Театре д'Ар. Лой Фуллер и Айседора Дункан. Театр дез Ар (1910-1913). «Пизанелла» в постановке В.Э. Мейерхольда в труппе Иды Рубинштейн (1913).

1.5 Футуристическая театральная концепция.

Театральные манифесты Ф.Т. Маринетти. Сценические опыты художников Д. Балла, Ф. Деперо, Э. Трампolini.

1.6 Экспрессионистическая театральная концепция.

Экспрессионистические тенденции в спектаклях Макса Рейнхардта. Спектакли Леопольда Йесснера. Постановки Г. Хартунга, Б. Фиртеля, Р. Вайхерта, О. Кокошки, О. Фалькенберга, Ю. Фелинга.

1.7 Сюрреалистическая театральная концепция

Дада и театр. Театральная деятельность Жана Кокто, Ивана Голля. Сюрреализм и А. Арто. Театр «Альфред Жарри» (1928-1930). Пьеса Арто «Кровавый фонтан». Театральные манифесты сюрреализма.

1.8 Завершение модернизма. Экзистенциально-абсурдистская концепция.

Ж.П. Сартр и театр. Абсурдизм – завершение модернизма и канун постмодернизма. Значение театра для постмодернизма.

Раздел 2. Французский театр 2 пол. XX века.

2.1. Драматургия Эжена Ионеско.

Театр абсурда. Философия и эстетика. Возникновение термина, книга Мартина Эсслина «Театр абсурда» (1961). Драматургия Эжена Ионеско (1912 – 1994). Постановка «Лысой певицы» 11 мая 1950 г. в парижском театре Ноктамбюль. Тетралогия Ионеско о Беранже. Новые тенденции в творчестве драматурга в 1970-ые гг. «Макбет» (1972).

2.2. Драматургия Сэмюэля Беккета.

Драматургия Сэмюэля Беккета (1906 – 1986). Постановка «В ожидании Годо» (1953 г.) в парижском театре Вавилон, режиссер – Роже Блен.

2.3 Драматургия Жана Жене и Фернандо Аррабаля.

Драматургия Жана Жене (1910 – 1986). Драматургия Фернандо Аррабаля (род. 1932) и его театральная теория «Театр панической церемонии».

2.4. Творчество Жана-Луи Барро и Мадлен Рено.

Творчество Жана-Луи Барро (1910 – 1994). Первые режиссерские опыты 1930-ых гг. Спектакли 1940-ых гг. в Комеди Франсез. Создание компании Барро и Мадлен Рено. Новые тенденции в творчестве режиссера, спектакль «Рабле» (1969 г.)

2.5. Режиссерская деятельность Жана Вилара. Авиньонский театральный фестиваль.

Творчество Жана Вилара (1912 – 1971). Авиньонские театральные фестивали. Творчество Жерара Филипа (1922 – 1959).

2.6. Творчество Марселя Марсо.

Творчество Марселя Марсо. Создание новой пантомимы «Mime rig».

2.7. Крупнейшие режиссеры Франции 2 пол. XX в.

Крупнейшие режиссеры Франции второй половины XX в.: Андре Барсак, Роже Планшон, Антуан Витез, Марсель Марешаль, Ариана Мнушкина, Патрис Шеро и др.

Раздел 3. Английский театр 2 пол. XX века.

3.1. Драматургия «рассерженных».

Драматургия и театральная эстетика «рассерженных» (Джон Осборн, Арнольд Уэскер, Шейла Дилени и др.). Вторая волна «рассерженных» (Джон Арденн, Роберт Болт и др.).

3.2. Абсурдизм в английской драматургии.

Абсурдизм в английской драматургии (Гарольд Пинтер, Том Стоппард и др.).

3.3. Крупнейшие английские актеры 2 пол. XX в.

Крупнейшие английские актеры второй половины XX в., их творческий метод и выдающиеся роли в театре и кино. (Пол Скофилд, Алек Гиннес, Майкл Редгрейв и др.).

3.4. Крупнейшие английские театры XX в.

Особенности практики английских театров XX века. Королевский Шекспировский театр. Театры «фриндж». Система передвижных театров и творчество Джоан Литтлвуд.

3.5. Крупнейшие английские режиссеры 2 пол. XX в.

Творческий метод крупнейших английских режиссеров XX века. (Питер Холл, Тревор Нанн и др.).

3.6. Режиссерская деятельность Питера Брука.

Творческий метод Питера Брука (род. 1925). Шекспировские спектакли: «Ромео и Джульетта» (1947), «Гамлет» (1955), «Король Лир» (1962). Экспериментальный период 1960-ых гг., система актерских тренингов. Спектакль «Сон в летнюю ночь» (1970 г.). «Первичное искусство» (термин Ж. Баню) и спектакли 1970-ых гг. «Махабхарата» (1985 г.) Книги Брука о театре: «Пустое пространство» (1968), «Блуждающая точка» (1987).

Раздел 4. Немецкий театр 2 пол. XX века.

4.1. Основные тенденции немецкой драматургии после Второй мировой войны.

Основные тенденции немецкой драматургии после Второй мировой войны. Пьеса «На улице перед дверью» (1947) Вольфганга Борхерта (1921 – 1947). Драматургия Петера Вайса (1916–1982) и направление «документальной драмы» (Гейнар Кипхардт, Рольф Хоххут, Мартин Вальзер). Творчество Петера Хакса (1928–2003). Творчество Хайнера Мюллера (1929–1996), эстетика постмодернистской драмы («Гамлет-машина» 1977).

4.2. Общая характеристика театральной практики Восточной Германии (бывшей ГДР).

Общая характеристика театральной практики Восточной Германии (бывшей ГДР).

4.3. Общая характеристика театральной практики Западной Германии (ФРГ).

Общая характеристика театральной практики Западной Германии (ФРГ). Основные тенденции развития режиссуры (Густав Грюндгенс, Гарри Буквитц, Петер Цадек, Петер Палитч, Петер Штайн, Клаус Пейман и др.)

Раздел 5. Швейцарский театр 2 пол. XX века.

5.1. Драматургия Швейцарии 2 пол. XX в.

Драматургия Швейцарии в п. XX в. (Макс Фриш, Фридрих Дюрренматт).

Раздел 6. Итальянский театр 2 пол. XX века.

6.1. Эдуардо де Филиппо и театр.

Эдуардо де Филиппо (1904 – 1984) и его работа в неаполитанском диалектальном театре. Театральная деятельность де Филиппо после Второй мировой войны. Знаменитые пьесы: «Неаполь – город миллионеров» (1945), «Филумена Мартурано» (1946). Режиссерская и актерская программа «Скарпеттиана». Актерское и режиссерское творчество Э. де Филиппо.

6.2. Крупнейшие актеры Италии 2 пол. XX в.

Творческий метод крупнейших актеров и их выдающиеся роли в театре и кино (Анна Маньяни, Марчелло Моретти, Витторио Гассман, Пеппино де Филиппо и др.)

6.3. Театральная деятельность Джорджо Стрелера.

Театральная деятельность Джорджо Стрелера (1921 – 1997). Постановки по пьесам К. Гольдони. «Арлекин – слуга двух хозяев» (первая редакция 1947). Два Арлекина – Марчелло Моретти и Феруччо Солери. Постановки по пьесам Шекспира. Театрально-эстетические взгляды Стрелера в книге «Театр для людей» (1974). Оперные постановки режиссера.

6.4. Крупнейшие режиссеры Италии 2 пол. XX в.

Творческий метод крупнейших режиссеров Италии в. п. XX века (Лукино Висконти, Дарио Фо, Лука Ронкони, Кармело Бене и др.).

Раздел 7. Американский театр 2 пол. XX века.

7.1. Театр США 2 пол. XX в. Крупнейшие драматурги.

Особенности театральной практики театра США в. п. XX века. Крупнейшие драматурги (Артур Миллер, Эдвард Олби, Уильям Сароян и др.)

7.2. Драматургия Теннесси Уильямса.

Творческий метод Теннесси Уильямса (1911 – 1983). Пьесы 1950-60-ых гг.: «Стеклянный зверинец» (1945), «Трамвай «Желание»» (1947). Пьесы 1970-80-ых гг.

7.3. Театр США 1960-х гг.

Особенности театральной практики театра США 1960-ых гг. («критическое десятилетие»). Драматургия Эдварда Олби, Артура Копита, Уильяма Инджа, Нила Саймона и др.

7.4. Бродвейские, оф- и оф-оф- бродвейские театры 1970-1980-х гг.

Специфика деятельности бродвейских, оф- и оф-оф- театров 1970-1980-ых гг.

7.5. Крупнейшие актеры США 2 пол. XX в.

Творческий метод крупнейших актеров и их выдающиеся роли в театре и кино (Джон Барримор, Кэтрин Корнелл, Марлон Брандо, Род Стайгер, Джейн и Генри Фонда и др.)

7.6. Крупнейшие режиссеры США 2 пол. XX в.

Творческий метод крупнейших режиссеров США в. п. XX века (Гарольд Клармен, Ли Страсберг, Элиа Казан, Джозеф Папп, Джозеф Чайкин и др.) Театральная деятельность Ливинг тизтр и его основателей Джулиана Бекка и Джудит Малины.

Раздел 8. Польский театр 2 пол. XX века.

8.1. Театральная деятельность Ежи Гротовского.

Творческий метод Ежи Гротовского (1933-1999). Концепция бедного театра и ее реализация в спектаклях 2 пол. 1960-ых гг. («Акрополис», «Стойкий принц», «Апокалипсис кум фигурис»). Паратеатральные опыты 1970-ых гг. Проект «Объективная драма» и работа Гротовского в Понтедера (Италия). Деятельность Рабочего центра Томаса Ричардса и Ежи Гротовского.

8.2. Театральная деятельность Тадеуша Кантора.

Творческий метод Тадеуша Кантора (1915-1990). Работа художником-сценографом в театрах Кракова в 1940-50-ые гг. Создание театра Крико-2 и реализация концепции Чистой Формы С. Виткевича. Цикл спектаклей Театра Смерти: «Умерший класс» (1975), «Велополе, Велополе» (1980), «Сегодня мой день рождения» (1990).

Раздел 9. Антропологический театр. Постдраматический театр.

9.1. Антропологический театр.

Теоретическая база антропологического театра: М. Шелер «Философское мировоззрение» (1929) и К.-Л. Строс «Структурная антропология» (1958). «Театральная антропология» Э. Барбы: теория и практика. Международный центр театральные исследований Питера Брука. Проблема театра и ритуала, проблема театрального зрителя. Деятельность Е. Гротовского и А. Васильева.

9.2. Постдраматический театр.

Книга «Постдраматический театр» немецкого театроведа Ханса-Тиса Леманна. Переосмысление драматургической основы как базы для создания спектакля.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	2	-	-	5	-	2	-	4	-	0,5	-	6
Раздел 2	6	-	-	4	-	6	-	6	-	0,5	-	7
Раздел 3	6	-	-	5	-	6	-	4	-	1	-	7
Раздел 4	4	-	-	4	-	4	-	4	-	1	-	7
Раздел 5	2	-	-	4	-	2	-	6	-	1	-	7
Раздел 6	4	-	-	4	-	4	-	4	-	1	-	7
Раздел 7	4	-	-	4	-	4	-	4	-	1	-	7
Раздел 8	2	-	-	4	-	2	-	4	-	1	-	7
Раздел 9	2	-	-	4	-	2	-	4	-	1	-	7
Всего	32	-	-	38	-	32	-	40	-	8	-	62
Консульт.	2			-	-			-	2			-
ВСЕГО	72				72				72			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

Контрольные вопросы к зачету:

Раздел 1.

1. Натурализм в театре.
2. Символизм в театре.
3. Место модернизма в культуре XX века.
4. Театральная концепция модерна.
5. Футуристическая театральная концепция.
6. Экспрессионистическая театральная концепция.
7. Сюрреалистическая театральная концепция.

8. Завершение модернизма. Экзистенциально-абсурдистская концепция.
9. Драматургия Эжена Ионеско.
10. Драматургия Сэмюэля Беккета
11. Драматургия Жана Жене
12. Творчество Жана-Луи Барро и Мадлен Рено.
13. Режиссерская деятельность Жана Вилара. Авиньонский театральный фестиваль.
14. Творчество Марселя Марсо.
15. Крупнейшие режиссеры Франции 2-й половины XX в. (Антуан Витез, Марсель Марешаль, Ариана Мнушкина, Патрис Шеро и др.).
16. Драматургия «рассерженных» (Джон Осборн, Арнольд Уэскер и др.).
17. «Абсурдизм» в английской драматургии (Гарольд Пинтер, Том Стоппард и др.).
18. Крупнейшие английские театры XX в. Особенности их практики.
19. Крупнейшие английские актеры 2 пол. XX в. (Пол Скофилд, Алек Гиннес, Майкл Редгрейв и др)
20. Крупнейшие английские режиссеры XX в.
21. Режиссерская деятельность Питера Брука.
22. Основные тенденции немецкой драматургии после Второй мировой войны.
23. Общая характеристика театральной практики Восточной Германии (бывшей ГДР).
24. Общая характеристика театральной практики Западной Германии (ФРГ).
25. Драматургия Швейцарии 2 пол. XX в. (Макс Фриш, Фридрих Дюрренматт).
26. Луиджи Пиранделло и театр.
27. Эдуардо де Филиппо и театр.
28. Крупнейшие актеры Италии 2 пол. XX в.
29. Театральная деятельность Джорджо Стрелера.
30. Крупнейшие режиссеры Италии 2 пол. XX в. (Лукино Висконти, Лука Ронкони, Кармело Бене и др.).
31. Театр США 2 пол. XX в. Крупнейшие драматурги (Артур Миллер, Эдвард Олби, Уильям Сароян и др.)
32. Драматургия Теннесси Уильямса.
33. Театр США 1960-х гг. («критическое десятилетие»).
34. Бродвейские, оф- и оф-оф- бродвейские театры 1970-1980-х гг.
35. Крупнейшие актеры США 2 пол. XX в.
36. Крупнейшие режиссеры США 2 пол. XX в.
37. Творчество Ежи Гротовского.
38. Творчество Тадеуша Кантора.
39. Антропологический театр.
40. Постдраматический театр.

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

Основная литература:

Учебные пособия

1. Гительман, Л.И. История зарубежного театра. — СПб, 2005.
2. Браун, Дж.-Р. Иллюстрированная история мирового театра. — М., 1999.
3. История зарубежного театра: В 4 т. Тт. 3, 4. — М., 1986-1987.
4. Гительман, Л.И. История зарубежного театра. — СПб, 2005.
5. Гительман, Л.И. Хрестоматия по истории зарубежного театра. — СПб, 2007.
6. Искусство режиссуры за рубежом. Первая половина XX века. Хрестоматия. — СПб, 2004.
7. Павис, П. Словарь театра. — М., 2003.

Театрально-эстетические документы

Французский театр

1. Барро, Ж.-Л. Размышления о театре. — М., 1959.
2. Барро, Ж.-Л. Воспоминания для будущего. — М., 1979.
3. Вилар, Ж. О театральной традиции. — М., 1956.
4. Вилар, Ж. Хроника в форме романа. — М., 1999.
5. Декру, Э. Слово о миме. — Архангельск, 1992.
6. Жемье, Ф. Мысли о театре. — М., 1960.
7. Ионеско, Э. Противоядия. — М., 1992.
8. Как всегда - об авангарде. — М., 1992.
9. Филипп, А. Жерар Филипп: Воспоминания. — Л.; М., 1962.

Английский театр

1. Брук, П. Пустое пространство. М., 1976. 2-ое изд.: — М., 1996.
2. Брук, П. Блуждающая точка. — М., 1996.
3. Брук, П. Нити времени. — М., 2005
4. Редгейв, М. Маска или лицо? — М., 1965.

Немецкий театр

1. Вайс, П. Заметки о документальном театре // Иностранная литература. 1968. N7.
2. Винтерштейн, Э. Моя жизнь и мое время. — Л., 1968.

Итальянский театр

1. Барба, Э. Бумажное каное. — СПб, 2008.
2. Барба, Э, Саварезе, Н. Словарь театральной антропологии. — М., 2010.
3. Бене, К. Театр без спектакля. — СПб; М., 1990.
4. Висконти, Л. Мой театр // Висконти о Висконти. — М., 1990.
5. Грасси, П. Двадцать пять лет на улице Ровелло // Грасси П. Мой театр. — М., 1983.
6. Стрелер, Д. Театр для людей. — М., 1984.
7. Фо, Д. «Идеальный театр» // Театр. 1988. N 11

Театр США

1. Миллер, А. Наплывы времени. — М., 1998.
2. Уильямс, Т. Трамвай "Успех". Драма - мир остановленного времени // О'Нил Ю., Уильямс Т. Пьесы. — М., 1985.
3. Уильямс, Т. Memories // Театральная жизнь. 1991. №№ 1-4, 6,8.

Польский театр

1. Гротовский, Е. От бедного театра к искусству-проводнику. — М., 2003.

Исследования, монографии, статьи

Французский театр

1. Гительман, Л.И. Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века. — Л., 1988.
2. Гительман, Л.И. Из истории французской режиссуры. — Л., 1976.
3. Гительман, Л.И. Русская классика на французской сцене. — Л., 1978.
4. Гительман Л.И. Тенденции прогрессивной французской режиссуры 1960-1970-х годов. — Л., 1977.
5. Зингерман, Б.И. Жан Вилар и другие. — М., 1964.
6. Зингерман, Б.И. Драматургия Самюэля Беккета // Вопросы театра. — М., 1966.
7. Максимов, В.И. Век Антонена Арто. — СПб, 2005.
8. Максимов, В. И. Эстетический феномен Антонена Арто. — СПб, 2007.
9. Маркова, Е.В. Марсель Марсо. — СПб, 1996.

10. Маркова, Е.В. Этьен Декру. Теория и школа «*mime rig*». — СПб, 2008.
11. Проскурникова, Т. Авиньон Жана Вилара. — М., 1989.
12. Проскурникова, Т. Театр Франции. Судьба и образы. — СПб, 2002
13. Шкунаева, И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. — М., 1973.
14. Эсслин, М. Театр абсурда. — СПб, 2010.
15. Якимович, Т.К. Драматургия и театр современной Франции. — М., 1968.
16. Якимович, Т.К. Французская драматургия на рубеже 1960-1970-х годов. — Киев, 1973.

Английский театр

1. Аникст, А.А. От Осборна к Морсеру // Театр. 1969. N 6.
2. Бабенко, В.Г. Драматургия современной Англии. — М., 1981.
3. Бартошевич, А.В. Шекспир. Англия. XX век. — М., 1994.
4. Бартошевич, А.В. «Мирозданию современный». Шекспир в театре XX века. — М., 2002
5. Ступников, И.В. Великобритания: Драматургия и театр. Справочник. — М., 1992.
6. Ковалев, Ю.В. Пол Скофилд. — Л., 1970.
7. Образцова, А.Г. Современная английская сцена. — М., 1978.
8. Ступников, И. В. Алек Гиннес. — СПб, 1994.
9. Тайней, К. На сцене и в кино. — М., 1969
10. Шестаков, Д.П. Современная английская драма. — М, 1968.
11. Швыдкой, М. П. Брук и Е. Гротовский: опыт параллельного исследования // Театр. 1988. N11.

Немецкий театр

1. Колязин, В. О постдраматическом театре и его месте на современной европейской сцене // Вопросы театра. 2011. № 1-2. С.86 - 99.
2. Макарова, Г.В. Прогрессивные тенденции в театральном искусстве ФРГ. 1949-1984 гг. — М., 1986.
3. Макарова, Г.В. Актерское искусство Германии: Роли - сюжеты - стиль: Век XVIII - век XX. — М., 2000.
4. Постдраматический театр - панацея или болезнь? // Вопросы театра. 2011. № 1-2. С. 100 - 133
5. Райх, Б. Вена - Берлин - Москва - Берлин. — М., 1972.

Швейцарский театр

1. Агапова, Л.А. Проблема героя в драматургии М.Фриша // Идеологическая борьба в современном зарубежном театре. — М., 1987.
2. Архипов, Ю. 14 тезисов к Фридриху Дюрренматту // Дюрренматт Ф. Комедии. — М., 1969.
3. Архипов, Ю. Макс Фриш в поисках утраченного единства // Фриш М. Пьесы. — М., 1970.

Итальянский театр

1. Бояджиёв, Г.Н. Профили итальянской сцены // Современное искусство. Италия: Кино. Театр. Живопись. Скульптура. Архитектура. — М., 1970.
2. Бушуева, С.К. Итальянский современный театр. — Л., 1983.
3. Грищенко, С. Политический театр Италии // Театр. 1971. N 10
4. Марков, П.А. Пять спектаклей театра Эдуардо // Марков П.А. В театрах разных стран. — М., 1957.
5. Микеладзе, Н. Кармело Бене, или Как опровергнуть самого себя // Театр. 1992. N1.
6. Панюшкин, В. Лука Ронкони. К проблеме "великих" спектаклей // Театр. 1993. N 2.

7. Силин, А. Итальянский студенческий — время бури и натиска // Театр. 1972. N 7.
8. Скорнякова, М. Италия: Политика и сцена // Театр. 1976. N 3.
9. Скорнякова, М. "Мистерия-Буфф" по-итальянски // Театр. 1988. N 3.
10. Скорнякова, М. Итальянская фольклорная традиция в творчестве Э.Де Филиппо // Современное западное искусство. XX век. — М., 1988.
11. Скорнякова, М. Лука Ронкони, или Театральное пространство. — М., 1997.
12. Скорнякова, М. Эдуардо де Филиппо и неаполитанский театр XX века. — М., 2006

Театр США

1. Вернадская, В. Четыре десятилетия американской драмы. — М., 1993.
2. Бутрова, Т.В. Время и люди Торнтон Уалдера // Западное искусство. XX век. — М., 1992.
3. Воинова, З. Театральный Бродвей: эскапизм или пропаганда? // Современное западное искусство. М., 1972.
4. Вульф, В. От Бродвея немного в сторону. — М., 1982.
5. Гордеева, М. Театральная. Америка в преддверии 80-х. — М., 1979.
6. Кино. Театр. Музыка. Живопись в США. — М., 1964.
7. Коваленко, Г. Разрушение стереотипа американского характера. Опыт исследования пьес Олби//Американский характер. Очерки культуры США. — М., 1991.
8. Коваленко, Г.В. «Кто боится Вирджинии Вульф?» Э. Олби в режиссуре автора // Проблемы театральности. Сб. трудов. — СПб, 1993.
9. Коваленко, Г.В. Парадоксы этнического театр: Драматургия Т.Д. Хуана //Американский характер. Очерки культуры США. — М., 1995.
10. Кратч, Дж. Американская драма // Литературная история США: В 3-х т. Т.3. — М., 1979.
11. Лоу, А. Мрачные пьесы Бродвея // Театр. 1979. N 11.
12. Смирнов, Б.А. Театр США XX века. — Л., 1976.
13. Ступников, И.В. Кэтрин Корнелл. — Л., 1973.
14. Хасан, И. После 1945 года//Литературная история США: В 3-х т. Т.3. — М., 1979.
15. Цимбал, И.С. От Юджина О'Нилла к современной американской драме // Социальная тема в современном зарубежном театре и кино. — Л., 1976.
16. Швыдкой, М. Судьба одиноких комедиантов, или записки о современном зарубежном театре XX века. — М., 1993.

Польский театр

1. Березин, В. Театр Тадеуша Кантора // Театральная жизнь. 1991. № 15.
2. Гродзицкий, А. Режиссеры польского театра. — Варшава, 1979.
3. Степанова, П.М. Театр без кулис: Театральные опыты Ежи Гротовского. — СПб, 2008.
4. Фик, М. Тадеуш Кантор // Театр.1988. № 10.
5. Хапов, О.А. Антропологический театр и Ежи Гротовский// Основные драматические системы театрального искусства XX века. — Челябинск, 1996.

Дополнительная литература:

Пьесы

Французские пьесы

1. Ионеско, Э. Лысая певица. — М., 1990.
2. Ионеско, Э. Носорог. Король умирает. — СПб, 1999.
3. Адамов, А. Весна 71. — М., 1968.
4. Беккет, С. В ожидании Годо. — СПб, 1999.
5. Жене, Ж. Служанки. Балкон // Театр Жана Жене. — СПб, 2001.
6. Аррабаль, Ф. Пикник // Театр парадокса. — М., 1991.

Английские пьесы

1. Осборн, Д. Оглянись во гневе. Комедиант // Осборн Д. Пьесы. — М., 1978.
2. Уэскер, А. И ко всему — картошка // Семь английских пьес. — М., 1968.
3. Дилени, Ш. Вкус меда // Там же.
4. Болт, Д. Человек для любой поры // Там же.
5. Пинтер, Г. Сторож. Пейзаж Коллекция // Пинтер Г. Пьесы. — СПб, 2006.
6. Пинтер, Г. Коллекция // Пинтер Г. Коллекция. — М., 2006.
7. Килти Дж. Милый лжец. — М., 1963.
8. Арденн, Дж. Пляска сержанта Масгрейва. Последнее прости Армстронга // Арден Дж. Пьесы. — М, 1971.
9. Стоппард, Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы. Берег Утопии. // Пьесы. — М., 2006
10. Стоппард, Т. Аркадия // Иностранная литература. 1996. № 2
11. Макдонах, М. Человек-подушка и другие пьесы. — М., 2008.
12. Фрил, Б. Молли Суини // Фрил Б. Нужен перевод. — СПб, 2008.
13. Джойс, Д. Изгнанники // Театр. 1991. N 12.

Немецкие пьесы

1. Борхерт, В. Снаружи перед дверью//Борхерт В. Избранное. — М., 1977.
2. Вольф, Ф. Профессор Мамлок//Вольф Ф. Пьесы. — М., 1963.
3. Франк, Л. Карл и Анна//Франк Л. Пьесы. — М., 1972.
4. Фейхтвангер, Л. Вдова Капет//Фейхтвангер Л. Пьесы. — Л.; М., 1960.
5. Вайс, П. Преследование и убийство Жана-Поля Марата, представленное трупой психиатрической лечебницы в Шарантоне под руководством маркиза де Сада (Марат-Сад). О том, как господин Макинпот от своих злосчастий избавился /// Вайс П. Пьесы. — М., 1981.
6. Вальзер, М. Черный лебедь//Вальзер М. "Дуб и кролик" и другие пьесы. — М., 1974.
7. Крец, Ф.-К. Верхняя Австрия. Гнездо //Крец Ф.-К. "Гнездо" и другие пьесы. — М., 1981.
8. Хакс, П. Разговоры в семействе Штейн об отсутствующем господине фон Гете//Хакс П. Пьесы. — М., 1979.
9. Мюллер, Х. Гамлет-машина//Современная драматургия. 1993. №2.
10. Белль, Г. Час ожидания//Белль Г. Город привычных лиц. — М., 1964.
11. Вайзенборн, Г. Потерянное лицо. — М., 1959.
12. Хакс, П. Мельник из Сан-Суси//Драматургия ГДР. — М., 1975.
13. Штриттматер, Э. Невеста голландца//Театр. 1961. N 3.

Швейцарские пьесы

1. Дюрренматт, Ф. Визит старой дамы. Физики//Дюрренматт Ф. Комедии. — М., 1969.
2. Дюрренматт, Ф. Играем Стриндберга//Иностранная литература. 1973. № 4.
3. Фриш, М. Дон Жуан, или Любовь к геометрии//Фриш М. Пьесы. — М., 1970.
4. Фриш, М. Андорра//Театр. 1991. N 12.

Итальянские пьесы

1. Де Филиппо, Э. Неаполь - город миллионеров. Филумена Мартуруано//Де Филиппо Э. Театр. — М., 1983.
2. Бетти, У. Скандал во дворце правосудия//Современная итальянская пьеса: В 2т. Т.1. — М., 1973.
3. Фо, Д. Не играйте с архангелами//Современная драматургия. 1986. N 1.
4. Вивиани, Р. Неаполитанская деревня. Последний уличный бродяга // Вивиани Р. Пьесы. — М., 1962.
5. Моравиа А. Беатриче Ченчи. — М., 1957.

6. Дурси, М. Бертольдо при дворе // Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т. 1. — М., 1973.
7. Збраджа, Д. Роли М. Признания синьоры Эльвиры//Там же. Т.2.
8. Скуарцина Л. Девушка из Романьи. — М., 1961.
9. Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т.1. 1948-1956; Т.2. 1961-1966. — М., 1973.

Американские (США) пьесы

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

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Новейшие театральные течения» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению закономерностей развития театра; получить научно обоснованные представление об

историческом развитии и современном состоянии актерского, режиссерского, постановочного искусства в театрах разных эпох и стран; усвоить принципы театроведческой историографии и методологии. Студенты должны также приобрести навыки работы с научно-исследовательской, критической, популяризаторской, мемуарной, журналистской и другой театроведческой литературой, приобрести широкую профессиональную эрудицию.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет музыкального театра и эстрадного искусства
Кафедра вокала и музыкального воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Андреева Инна Сергеевна, преподаватель

Рецензент:
Кузьменкова Ольга Александровна, ст. преподаватель

ПРИНЯТА на заседании кафедры
30.09.2016, протокол № 2-а

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-4/02

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Современная музыка
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1);

способностью объединять и направлять творческо-производственную деятельность постановочной группы, артистов, менеджеров и технических исполнителей, как на этапе подготовки проекта, так и в процессе проката репертуара, решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса (ПСК-5.5).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

В рабочем учебном плане дисциплина «Современная музыка» входит в вариативную часть рабочего учебного плана и является продолжением дисциплины «История музыки».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самостоятельную работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	7 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	
Очно-заочная	7 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	40	2 / 72	Зачет
	Всего: 32 час.	-	40	2 / 72	
Заочная	6 семестр: 2 часа.	-	34	1 / 36	-
	7 семестр: 6 часов.	2	28	1 / 36	Зачет
	Всего: 8 час.	2	62	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Современная музыка

Тема 1.1. Творчество Густава Малера. Место Малера – композитора и дирижера в музыкальной истории и художественной жизни Австрии. Принцип «разрешающего слова» в симфонических концепциях Малера. Пантеизм и его воплощение в музыкальном языке симфоний Малера. Знакомство с творческим методом композитора на примере анализа Симфонии № 2 до минор.

Тема 1.2. Экспрессионизм и нововенская школа. Музыка Австрии и Германии 10-х – 20-х годов 20 века. Экспрессионизм как ведущее эстетико-стилевое течение первой трети XX века. Категория «выразительности» и фактор экспрессии в условиях свободной атональности Арнольда Шёнберга. Sprechgesang в «Лунном Пьеро». Композиторы нововенской школы. Экспрессионизм и математические формулы Веберна (Шесть пьес для оркестра op. 6). «Воцтек» Берга – опера «социального сострадания». Додекафонный метод нововенцев на примере оперы Шёнберга «Моисей и Аарон» и Скрипичного концерта Берга.

Тема 1.3. Весна священная» Игоря Стравинского. Влияние принципов «Мира искусства» и традиций петербургской композиторской школы на музыку балета «Жар – птица». Балет «Весна Священная» и его роль в мировой музыке. Игорь Стравинский – авангардист европейской музыки XX века.

Тема 1.4. Музыка Франции 20-х-30-х годов XX века. Балет «Парад» и творчество Эрика Сати. Деятельность «Русских балетов» Дягилева и французская музыка послевоенного времени. Эпатажность, легкожанровость и урбанистическая жесткость композиторов «шестерки». Балеты «Бык на крыше» и «Голубой экспресс» Дариуса Мийо и «Лани» Франсиса Пуленка и эстетика «мюзикхольности». Симфонии Артура Онеггера и оратория «Жанна д'Арк на костре».

Тема 1.5. Неоклассицизм 20-х — 30-х гг. XX века. Неоклассицизм и идеи эстетического «порядка». Искусство прошлых эпох как идеал и образец для современного творчества. Антиромантическая направленность новой эстетики и борьба против эстетики Югенд-стиля. Культ гармонии и ясности выражения. Понятие стилиевой модели и жанрового прообраза. «Классицистский комплекс» Стравинского: идеи, тематика, жанры, стилистика. Композиторская и исполнительская деятельность Хиндемита. Оперы «Художник Матис» и «Гармония мира». Неоклассицизм итальянских композиторов Респиги, Малипьеро и Казелла. Неофольклоризм в малых странах центральной Европы. Творчество Золтана Кодаи и Белы Бартока. Симфоническая поэма Сибелиуса «Финляндия».

Тема 1.6. Творчество Карла Орфа. Особое место Карла Орфа в музыке XX в. История создания педагогической концепции Карла Орфа «Schulwerk». Неофольклоризм и неопрIMITивизм 20-х – 30-х годов XX века. Специфика неофольклорного мышления и техника композиции Орфа на примере сценической кантаты «Кармина Бурана». Универсальный theatrum mundi Карла Орфа («Der Mond»).

Тема 1.7. Музыка США. «Симфония из Нового Света» Антонина Дворжака и рождение американской музыкальной традиции. Рождение американского джаза. Сочетание элементов джазовой импровизации и различных форм европейской музыки в произведениях Джорджа Гершвина (опера «Порги и Бесс» и «Рапсодия в стиле блюз»). Кризис тональности в пьесе Чарльза Айвза «Сочинение на серьезную тему, или Извечный вопрос, оставшийся без ответа». Творчество Эдгара Вареза. Просветительская деятельность Леонарда Бернстайна.

Тема 1.8. Английская музыка XX века. Английский музыкальный ренессанс первой половины XX века. Музыкально-общественная деятельность и произведения Ральфа Воан-Уильямса и Густава Холста. Музыкальная поэзия Фредерика Дилиуса. Творчество Бенджамина Бриттена – нового английского музыкального классика. Вклад композитора в

развитие национального музыкального театра, обновление стиля и выразительных средств английской музыки на примере оперы «Питер Греймс».

Тема 1.9. Музыка русского авангарда 20-х годов. Направленность русского авангарда 1910-х — 1930-х гг.: гражданская позиция, социальный оптимизм, поиск новых средств выразительности, освоение нетрадиционных форм, создание универсальных художественных систем. Вытеснение изобразительности и тональности. Новая музыкальная графика и создание пространственной модели композиции. Разработка концепции 12-тоновости и творчество Артура Лурье, Николая Рославца и Александра Мосолова. Концепция «производственного искусства» и формы её претворения. Деятельность футуристов, АСМ и РАПМ. Русские композиторы в Париже – Черепнин, Метнер. Русское евразийство.

Тема 1.10. Сергей Прокофьев. Двойственность облика Прокофьева. Идеи солнцепоклонничества в «Скифской сюите» как отражение концепции евразийства. Преобладание музыкально-театральных жанров в зарубежный период творчества – оперы «Любовь к трем апельсинам», «Огненный ангел». Кинематографический язык произведений советского периода (музыка к кинофильмам Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный»). Значение ораториального жанра в поздний период творчества. Кантата к XX-летию Октября как образец коммунистической литургии. «Эзопов язык» кантаты «Здравица» и прием «смысловой гетерофонии».

Тема 1.11. Дмитрий Шостакович. Жанр сатиры в творчестве Шостаковича на примере цикла «Пять романсов на слова из журнала "Крокодил", № 24 (1782) за 30 Августа 1965», соч. 121. Прием гротескной пародии в цикле «Четыре стихотворения Капитана Лебядкина», соч. 146. Трактовка музыкального языка городского фольклора в произведениях Шостаковича. История постановок оперы «Леди Макбет Мценского уезда» и статья «Сумбур вместо музыки». Трагический симфонизм 5 симфонии Шостаковича. Раздвоение личности, допускающее всеисилие зла, – источник трагедии человека XX века в симфонических антиутопиях Шостаковича.

Тема 1.12. Неофольклоризм и неоромантизм в русской музыке XX века. Творчество Георгия Свиридова. Музыка к повести «Метель» и цикл романсов на стихи Пушкина. Формирование русского музыкального языка Свиридова на основе канта, обрядовых попевок и знаменного пения. Эстетизация и утонченная разработка простых песенных форм в «Русской тетради» Валерия Гаврилина. Воплощение неоромантизма в цикле «Вечерок» – «Гретхен за прялкой» русской провинции. Хоровая симфония-действие «Перезвоны».

Тема 1.13. Второй авангард в России. «Московская тройка»: Э. Денисов, С. Губайдулина и А. Шнитке как наиболее яркие представители нонконформистского движения в советской музыке второй половины XX века. Идея эмансипации звука и новое восприятие времени как основа философской и творческой концепции минимализма. Русская версия минимализма. Моделирование стилистики исторических эпох и понятие неоканонического стиля в творчестве В. Мартынова. «Семантизация русского начала» и языческий пантеизм как основа минимализма Н. Корндорфа.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	32	-	-	38	-	32	-	40	-	8	-	62
Тема 1.1	2	-	-		-	2	-		-	0,6	-	
Тема 1.2	2	-	-		-	2	-		-	0,6	-	
Тема 1.3	2	-	-		-	2	-		-	0,6	-	

Тема 1.4	4	-	-		-	4	-		-	0,8	-	
Тема 1.5	2	-	-		-	2	-		-	0,6	-	
Тема 1.6	2	-	-		-	2	-		-	0,6	-	
Тема 1.7	2	-	-		-	2	-		-	0,6	-	
Тема 1.8	2	-	-		-	2	-		-	0,6	-	
Тема 1.9	2	-	-		-	2	-		-	0,6	-	
Тема 1.10	4	-	-		-	4	-		-	0,6	-	
Тема 1.11	4	-	-		-	4	-		-	0,6	-	
Тема 1.12	2	-	-		-	2	-		-	0,6	-	
Тема 1.13	2	-	-		-	2	-		-	0,6	-	
Всего	32	-	-	38	-	32	-	40	-	8	-	62
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	2			-
ВСЕГО	72				72				72			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

В объем самостоятельной работы студента включается написание работ.

Темы для письменных работ:

1. Пантеизм и его воплощение в музыкальном языке симфоний Малера (на примере Симфонии № 2 до минор).

2. Экспрессионизм как ведущее эстетико-стилевое течение первой трети XX века «Лунный Пьеро» Арнольда Шёнберга.

3. Опера Берга «Воцце» как образец экспрессионистской музыкальной драмы.

4. Теория додекафонии как попытка решения проблемы интонационного кризиса XX века (Опера Шёнберга «Моисей и Аарон» или Скрипичный концерт Альбана Берга).

5. Игорь Стравинский – продолжатель традиций петербургской школы в балете «Жар – птица» и авангардист европейской музыки XX века.

6. Деятельность «Русских балетов» Дягилева и французская музыка послевоенного времени. Балет Эрика Сати «Парад». Музыкальный язык «Парада» в русле дадаизма и сюрреализма.

7. Музыка композиторов «Шестерки» периода между войнами. Балеты Дариуса Мийо «Бык на крыше» и «Голубой экспресс» и «Лани» Франсиса Пуленка как проявление эстетики «мюзикхольности».

8. Симфонии Артура Онеггера и оратория «Жанна д'Арк на костре».

9. Неоклассицизм в музыке 20-х-30-х годов XX века. Антиромантическая направленность новой эстетики и борьба против эстетики Югенд-стиля. «Классицистский комплекс» Стравинского: идеи, тематика, жанры, стилистика.

10. Неоклассицизм в итальянской музыке. Творчество композиторов Респиги, Малипьеро и Казелла.

11. Неофольклоризм в Европе. Творчество Золтана Кодаи и Белы Бартока. Симфоническая поэма Сибелиуса «Финляндия».

12. Универсальный theatrum mundi Карла Орфа.

13. «Симфония из Нового Света» Антонина Дворжака и рождение американской музыкальной традиции.
14. Английский музыкальный ренессанс первой половины XX века.
15. Направленность русского авангарда 1910-х — 1930-х гг.: гражданская позиция, социальный оптимизм, поиск новых средств выразительности, освоение нетрадиционных форм, создание универсальных художественных систем. Концепция «производственного искусства» и формы её претворения. Квaziопера «Победа над солнцем». Творчество Артура Лурье, Николая Рославца и Александра Мосолова.
16. Музыкальное евразийство «Скифской сюиты» Сергея Прокофьева.
17. Кантата к XX Октября – как образец коммунистической литургии.
18. Жанр сатиры в творчестве Дмитрия Шостаковича. Шостакович и Зощенко. Применение гротескной пародии в цикле «Четыре стихотворения Капитана Лебядкина», соч. 146.
19. Раздвоение личности, допускающее всеисилие зла, - источник трагедии человека XX века в симфонических антиутопиях Шостаковича.
20. Формирование русского музыкального языка Свиридова на основе канта, обрядовых попевок и знаменного пения в музыке к повести «Метель» и цикле романсов на стихи Пушкина.
21. Воплощение принципов неофольклоризма и неоромантизма в творчестве Валерия Гаврилина.
22. Композиторы «Московской тройки» Э. Денисов, С. Губайдулина и А. Шнитке как наиболее яркие представители нонконформистского движения в советской музыке второй половины XX века.
23. Идея эмансипации звука и новое восприятие времени как основа философской и творческой концепции минимализма

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

Вопросы к зачету:

1. Творчество Густава Малера. Пантеизм и его воплощение в музыкальном языке симфоний Малера. Принцип «разрешающего слова» в симфонических концепциях Малера (на примере Симфонии № 2 до минор).
2. Экспрессионизм и нововенская школа. Экспрессионизм как ведущее эстетико-стилевое течение первой трети XX века. Проявление экспрессионизма в «Лунном Пьеро» Арнольда Шёнберга.
3. Опера Берга «Воцтек» как образец экспрессионистской музыкальной драмы. История написания и постановок оперы. Новое воплощение темы «маленького человека» в опере «социального сострадания».
4. Техника додекафонии в творчестве нововенцев. Теория додекафонии как попытка решения проблемы интонационного кризиса XX века. Додекафонный метод нововенцев в опере Шёнберга «Моисей и Аарон» или Скрипичном концерте Альбана Берга.
5. Игорь Стравинский – продолжатель традиций петербургской школы в балете «Жар – птица» и авангардист европейской музыки XX века. Балет «Весна Священная» и его роль в мировой музыке.
6. Балет «Парад» и творчество Эрика Сати. Деятельность «Русских балетов» Дягилева и французская музыка послевоенного времени. Музыкальный язык «Парада» в русле дадаизма и сюрреализма. «Меблировочная музыка» и авангардизм Эрика Сати.
7. Музыка композиторов «Шестерки» периода между войнами. Балеты Дариуса Мийо «Бык на крыше» и «Голубой экспресс» и «Лани» Франсиса Пуленка как проявление эстетики «мюзикхольности». Симфонии Артура Онеггера и оратория «Жанна д'Арк на костре».

8. Неоклассицизм в музыке 20-х-30-х годов XX века. Антиромантическая направленность новой эстетики и борьба против эстетики Югенд-стиля. «Классицистский комплекс» Стравинского: идеи, тематика, жанры, стилистика. Неоклассицизм в композиторской и исполнительской деятельности Пауля Хиндемита. Оперы «Художник Матис» и «Гармония мира».

9. Неоклассицизм в итальянской музыке. Творчество композиторов Респиги, Малипьеро и Казелла.

10. Неофольклоризм в Европе. Творчество Золтана Кодая и Белы Бартока. Симфоническая поэма Сибелиуса «Финляндия».

11. Творчество Карла Орфа. Суть педагогической концепции Карла Орфа «Schulwerk». Специфика неофольклорного мышления на примере сценической кантаты «Кармина Бурана». Универсальный theatrum mundi Карла Орфа.

12. Музыка США. «Симфония из Нового Света» Антонина Дворжака и рождение американской музыкальной традиции. Сочетание элементов джазовой импровизации и различных форм европейской музыки в произведениях Джорджа Гершвина. Кризис тональности в пьесе Чарльза Айвза «Сочинение на серьезную тему, или Извечный вопрос, оставшийся без ответа».

13. Английская музыка XX века. Английский музыкальный ренессанс первой половины XX века в творчестве Ральфа Воан-Уильямса, Густава Холста и Фредерика Дилиуса. Вклад Бенджамина Бриттена в развитие национального музыкального театра, обновление стиля и выразительных средств английской музыки на примере оперы «Питер Греймс».

14. Музыка русского авангарда 20-х годов. Направленность русского авангарда 1910-х — 1930-х гг.: гражданская позиция, социальный оптимизм, поиск новых средств выразительности, освоение нетрадиционных форм, создание универсальных художественных систем. Квазиопера «Победа над солнцем». Творчество Артура Лурье, Николая Рославца и Александра Мосолова. Концепция «производственного искусства» и формы её претворения.

15. Творческий облик Сергея Прокофьева. Музыкальное евразийство «Скифской сюиты». Неоклассицизм в творчестве Прокофьева. Кантата к XX Октября – как образец коммунистической литургии.

16. Жанр сатиры в творчестве Дмитрия Шостаковича. Шостакович и Зощенко. Применение гротескной пародии в цикле «Четыре стихотворения Капитана Лебядкина», соч. 146.

17. Трагический симфонизм Дмитрия Шостаковича на примере 5 симфонии. Раздвоение личности, допускающее всеислие зла, - источник трагедии человека XX века в симфонических антиутопиях Шостаковича.

18. Неофольклоризм и неоромантизм в русской музыке XX века. Формирование русского музыкального языка Свиридова на основе канта, обрядовых попевок и знаменного пения в музыке к повести «Метель» и цикле романсов на стихи Пушкина. Воплощение принципов неофольклоризма и неоромантизма в творчестве Валерия Гаврилина.

19. Второй авангард в России. Композиторы «Московской тройки» Э. Денисов, С. Губайдулина и А. Шнитке как наиболее яркие представители нонконформистского движения в советской музыке второй половины XX века. Претворение полистилистических тенденций в симфоническом творчестве А. Шнитке. Тембровая и интонационная драматургия камерной музыки С. Губайдулиной.

20. Русская версия минимализма. Идея эмансипации звука и новое восприятие времени как основа философской и творческой концепции минимализма. Моделирование стилистики исторических эпох в творчестве В. Мартынова. Языческий пантеизм как основа минимализма Н. Корндорфа.

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

Основная литература:

1. Гаврилова, Н.А. История зарубежной музыки. XX век. — М.: Музыка, 2005.
2. Смирнов, В.В. История зарубежной музыки Начало XX века – середина XX века. Выпуск шестой. — СПб, 2001.

Дополнительная литература:

1. Griffiths. A Concise history of Western music. — Cambridge University, 2006
2. Барсова, И. Симфонии Густава Малера. — М., 1975.
3. Леонтьева, О.Т. Карл Орф. — М.: Музыка, 1984.
4. Кокорева, Л.М. Клод Дебюсси. — М.: Музыка, 2010.
5. Мартынов, И.И. Морис Равель. — М.: Музыка, 1979.
6. Медведева, И.А. Франсис Пуленк. — М.: Советский композитор, 1969.
7. Раппопорт, Л.Г. Артур Онеггер. — Л.: Музыка, 1967.
8. Шёнберг, А. Стиль и мысль. Статьи и материалы. — М.: Композитор, 2006.
9. Павлишин, С.С. Чарлз Айвз. — М.: Советский композитор, 1979.
10. Нестьев, И.В. Жизнь Сергея Прокофьева. — М.: Советский композитор, 1973.
11. Мейер, К. Шостакович. Жизнь, творчество, время. — СПб: Композитор, 1998.
12. Холопова, В.Н. Композитор Альфред Шнитке. — Челябинск: Аркаим, 2003.
13. Холопов, Ю.Н., Ценова, В.С. Эдисон Денисов. — М.: Композитор, 1993.
14. Кириллова, Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. — М.: Академический Проект, 2006.

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

1. Музыкаведческий сайт Ars Longa. История зарубежной музыки. [Электронный ресурс] URL: <http://www.arsl.ru/?page=8/> (дата обращения: 02.09.2016).
2. Сайт «Открытый текст», создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.opentextmn.ru/music/interpretation/?id=2165/> (дата обращения: 02.09.2016).
3. Сайт о музыке «Бельканто». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.belcanto.ru/compositions.html/> (дата обращения: 02.09.2016).
4. Онлайн – архив классической музыки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.classic-online.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).
5. Сайт оперных либретто. [Электронный ресурс] URL: <http://www.libretto-oper.ru/verstovsky/askoldova-mogila/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Современная музыка» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание прослушиванию музыкальных произведений. Для полноценного освоения материала студенты должны научиться работать с литературой о музыке, анализировать музыкальные произведения, понимать и использовать профессиональную терминологию. Знакомство с именами лучших исполнителей России и зарубежья – певцов и музыкантов, дирижеров и оперных режиссеров, – помогут учащимся ориентироваться в событиях и вызовах современной музыкальной жизни, различать достижения и неудачи современной культуры. Знание исторического контекста поможет обучающемуся самостоятельно разбираться в основных эстетических тенденциях и жанрово-видовых направлениях музыкальной культуры.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Коммуникация со студентами посредством электронной почты для уточнения и проверки самостоятельных творческих заданий и письменных работ.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: ноутбук, телевизионный экран, провод HDMI.
3. Акустические колонки, соединенные звуковыми каналами со специализированной аудиторией межфакультетской лаборатории ТСО, где все источники звука – компьютер, проигрыватели дисков и грампластинок – подсоединены к микшерному пультау.
4. Фортепиано для демонстрации педагогом музыкального материала.
5. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра философии и истории

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:

Соколов Александр Семенович, канд. ист. наук, доцент

Рецензент:

Праздников Георгий Александрович, канд. филос. наук, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.09.2016, регистрационный номер 2017-13/15

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	История и культура Санкт-Петербурга
Трудоемкость дисциплины	1 зачетная единица / 36 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «История и культура Санкт-Петербурга» опирается на материал дисциплин «История» и «История русской литературы».

Дисциплина является вспомогательной для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Эстетика», «Культурология».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	6	1 / 36	Зачет
	Всего: 28 час.	2	6	1 / 36	
Очно-заочная	2 семестр: 8 часов.	4	24	1 / 36	Зачет
	Всего: 8 час.	4	24	1 / 36	
Заочная	2 семестр: 8 часов.	4	24	1 / 36	Зачет
	Всего: 8 час.	4	24	1 / 36	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины

Введение. Территория устья реки Невы в исторической ретроспективе.

Геологическое прошлое региона. Ледниковое Древнебалтийское море. Происхождение Ладоги, Невы, Финского залива.

Жители Приневской низменности в конце I тыс. до н. э. — начале I тыс. н. э. Хозяйственная деятельность местных финно-угорских племен («водь», «ижора», «горела») — охота, рыболовство, собирательство, земледелие. Оставленная ими топонимика. Появление на территории Невского края славянских поселенцев.

Борьба с XIII в. Швеции и Великого Новгорода за р. Неву и земли Приневья, строительство здесь древнерусских и шведских крепостей (Орешек, Корела. Иван-город, Ниеншанц — ранее Ландскрона, и др.).

Шведский период в истории края. Ингерманландия и ее население в XVII в. (от Смуты на Руси до 1703 г.).

Тема 1. Петровский период истории С.-Петербурга (1703 – 1727).

Завоевание русской армией невых земель в ходе Северной войны. Закладка Петропавловской крепости на Заячьем острове в устье р. Невы — 16 (27) мая 1703 г. Первые жители и строители крепости и города св. Петра. Застройка «по сторонам». Троицкая площадь — первый административный центр Санкт-Петербурга. Четыре городских заставы — Выборгская, Нарвская, Невская, Московская. 7 (18) мая 1704 г. на острове Котлин построена крепость-форт Кроншлот (с 1723 г. — Кронштадт). Закладка Адмиралтейской верфи и регулярного «Летнего сада» (1704 г.). Особенности городской архитектуры, раннее («петровское») барокко, его основные черты — двухцветный колер, лаконичное наружное оформление, пилястры, мелкая расстекловка окон (арх. Д. Трезини, Г. И. Маттарнови, Ж.-Б. Леблон, Дж. М. Фонтана, Г. И. Шедель). «Канцелярия городских дел» (1706 г.); первые большие сооружения и дворцы. Первый «Зимний дом» Петра I (1708 г., угол совр. Дворцовой наб. и Зимней канавки). Начало морской заграничной торговли, первые порты. Гостиный двор и таможня. Основание Александро-Невской лавры (1710 г.). Перевод столицы в Санкт-Петербург (1712 г.), переезд в СПб. царского Двора, главных правительственных учреждений и резиденций иностранных посланников. Учреждение Аптекарского огорода на Вороньем острове (1714 г.; с 1823 г. — Имп. Ботанический сад). Основание СПб. Монетного двора (1724 г.).

С 1721 г. С.-Петербург — столица Российской империи.

Этническая и социальная структура населения. Бытовая и культурная жизнь в петровском Петербурге (8 декабря 1718 г. в доме Бутурлина состоялась первая ассамблея. 1721 г. — начало ночного уличного освещения СПб., установлено 600 фонарей. В 1723 г. по указу Петра I на Адмиралтейском острове начали строить первый петербургский театр — «комедианский дом» (на месте совр. Театра эстрады). 1724 г. — создана Академия наук с университетом и гимназией. 1728 г. — открыты Кунсткамера и библиотека Академии наук с общедоступным посещением. 1728 г. — начало издания газеты «Санкт-Петербургские ведомости»).

К 1725 г. в С.-Петербурге — около 40 тысяч жителей.

Тема 2. Россия и С.-Петербург после Петра I (1727 – 1762).

Переезд имп. Двора и государственных учреждений в Москву (Петр II, 1728 г.). Возвращение С.-Петербургу столичного статуса (1732 г.). Градостроение в Петербурге при Анне Иоанновне, Елизавете Петровне, Петре III. «Аннинское барокко» (арх. П. М. Еропкин — 3-х лучевая композиция в планировке и застройке города, т. н. «Ледяной дом»; М. Г. Земцов — церковь св. Симеона и Анны на Фонтанке; В. И. Баженов —

зд. Кадетского корпуса, В. О., Кадетская линия, 1; И. К. Коробов — перестройка Адмиралтейства). Начало благоустройства набережных р. Невы. «Комиссия о строении Санкт-Петербургском» (1737 г., арх. П. М. Еропкин).

«Елизаветинское (пышное) барокко» (арх. Фр. Б. Растрелли — Зимний дворец, Воронцовский дворец (буд. Пажеский корпус), Строгановский дворец, Смольный собор, Большой дворец в Петергофе. Екатерининский дворец в Царском Селе, арх. С. И. Чевакинский — Никольский морской собор, перестройка Кунсткамеры, Шереметевский дворец, Шуваловский дворец — Итальянская ул., 25). Основана Невская фарфоровая мануфактура (1744 г., позже — Имп. фарфоровый завод). Деятельность М. В. Ломоносова. Ксения Петербургская.

Расширение города и рост численности городского населения. (К началу 1760-х гг. в С.-Петербурге — более 100 тысяч жителей). Культурная жизнь: открыты придворная Танцевальная школа (1738 г., совр. Академия русского балета), немецкий публичный театр — «Немецкая комедия» (1745 г., ул. Б. Морская, 25), первый русский профессиональный драматический театр (1756 г.), Академия художеств (1757 г.).

Тема 3. С.-Петербург в эпоху Екатерины II и правление Павла I (1762 – 1801).

С.-Петербург — огромная строительная площадка. Изменения в планировке и застройке города. Застройка по «красной линии», благоустройство СПб. и архитектурная роль рек, каналов, набережных. Облицовка гранитом набережных р. Невы (1762 – 1788 гг.), арх. Ю. М. Фельтен (до этого — деревянные перила); стен Петропавловской крепости (1779 – 1787 гг.); облицовка гранитом берегов р. Мойки, р. Фонтанки (инженер Ф. В. Баур), Екатерининского канала — бывш. р. Кривуши (1780 – 1790 гг.). По указу Екатерины II начали застраиваться Сенная площадь и Сенной рынок (1774 г.).

Античный стиль в архитектуре СПб., начало «русского классицизма» (арх. Дж. Кваренги — здания Академии наук, Эрмитажного театра, Екатерининский институт, Конногвардейский манеж, Александровский дворец в Царском Селе, Малый Гостиный двор, наб. Екатерининского канала, 26, Государственный Ассигнационный банк на Садовой ул., 21 / Екатерининском канале, 30-32, Юсуповский дворец на наб. р. Фонтанки, 115, «Серебряные ряды» на Невском пр., 31, Дача Е. Р. Дашковой, пр. Стачек, 45; арх. Ю. М. Фельтен — зд. Старого Эрмитажа, Дом Н. И. Чичерина (позже — бр. Елисеевых, в XX в. — кинотеатр «Баррикада»), ограда Летнего сада со стороны р. Невы; арх. П. П. Жако — «Дом В. В. Энгельгардта», Невский пр., 30; арх. Д. Адамини — «Дом Адамини», наб. р. Мойки, 1; арх. И. Е. Старов — Таврический дворец, Аничков дворец (перестройка); арх. Ж.-Б. Валлен-Деламот — Большой Гостиный двор, зд. Академии художеств (совм. с А. Ф. Кокориновым), склады «Новая Голландия», Малый Эрмитаж, усадьба «Александрино» (пр. Стачек, 162), Юсуповский дворец на наб. р. Мойки, 94; арх. Н. А. Львов — зд. Главного почтамта, усадьба Г. Державина на наб. р. Фонтанки, 118; арх. В. Ф. Бренна — Михайловский манеж (перестроен), Румянцевский обелиск на Царицыном лугу; арх. Л. И. Руска — т. н. «Иезуитский дом» на наб. Екатерининского канала, 8, дворец А. Г. Бобринского, ул. Галерная, 60; арх. В. И. Баженов — дача А. А. Безбородко, Полюстровская / Свердловская наб., 40; арх. Ф. И. Волков — зд. Морского Кадетского корпуса, В. О., Николаевская наб., 17; арх. А. Ф. Вист — Ботный дом в Петропавловской крепости; арх. А. Ринальди — Мраморный дворец, постройки в Ораниенбауме и Гатчине, особняк на Миллионной ул., 22). Михайловский замок — романтический вариант классицизма (арх. В. Ф. Бренна, В. И. Баженов). Творчество Чарльза Камерона. (Термы, галерея в Царском Селе, Большой дворец в Павловске и др.) и Пьетро Гонзаго («Галерея Гонзаго» в Павловске, театральные декорации и др.).

Многонациональный С.-Петербург. Профессиональная структура населения — офицеры, чиновники, купцы, ремесленники, люди с высшим образованием, прислуга, посадское население, постоянные и сезонные работники. (Общая численность населения в

1784 г. — 192 тыс. чел.). Система городского управления. Разрушительное наводнение 1777 г. (310 см выше ординара).

Культурная жизнь в С.-Петербурге втор. пол. XVIII века: литература, наука, просвещение, искусство. Учреждение — на основе Придворного хора — Имп. придворной хоровой Капеллы (1763 г., совр. СПб. академическая Капелла им. М. И. Глинки). Основание по Указу Екатерины II Воспитательного общества благородных девиц (Смольный институт) — первого в стране учебного заведения для женщин (1764 г.); Вольного экономического общества — первого научного общества в России (1765 г.). Открытие первого в России Горного училища (1773 г., в будущем Горный институт). Создание в 1779 г. Вольного Российского театра (с 1783 г. — Малый театр). Учреждение СПб. Имп. театрального училища (1779 г.). На Сенатской площади открыт памятник Петру I («Медный всадник», 1782 г.). Российская академия (1783 г.), В. О., 1-я линия, 52 — арх. А. А. Михайлов. Основание Имп. Публичной библиотеки (1795 г., открыта в 1814 г.). В 1800 г. население города — 220 тыс. чел.

Тема 4. С.-Петербург в годы правления императоров Александра I и Николая I (1801 – 1855).

Утверждение образцовых типовых проектов для частных и общественных зданий (1809 г.). «Комитет строений С.-Петербурга» (май 1816 г., гл. арх. — К. И. Росси). Парадная архитектура имперского С.-Петербурга: от «классицизма» — к «ампиру» (арх. К. И. Росси — здание Александринского театра в ансамбле Театральной ул. — совр. ул. Зодчего Росси, Михайловский дворец, зд. Главного штаба, Сената и Синода, Дворянского собрания (совр. Большой зал СПб. Филармонии). Михайловского театра, «Кофейный домик» в Летнем саду, садовые павильоны Аничкова дворца, Михайловский манеж, зд. Министерства народного просвещения (пл. Островского, 11), «павильон Росси» в Михайловском саду, Елагин дворец и др.; арх. А. Д. Захаров — зд. Адмиралтейства. «Дом академиков», дом Мижуева, наб. р. Фонтанки, 26; арх. Ж. Ф. Тома де Томон — зд. Биржи и Ростральные колонны (высота — 32 м) на Стрелке В. О., дом графини А. Г. Лаваль: арх. Е. Т. Соколов — Гл. зд. Имп. Публичной библиотеки; арх. О. Монферран — Исаакиевский собор, Александровская колонна, дом А. Б. Лобанова-Ростовского, дом П. Н. Демидова, ул. Б. Морская, 43; арх. Дж. Кваренги — Смольный институт; арх. А. Н. Воронихин — Горный институт, Казанский собор; арх. В. П. Стасов — Нарвские и Московские триумфальные ворота, зд. Имп. Конюшенного ведомства, Нового Эрмитажа, казармы Павловского полка на Марсовом поле, дом К. Б. Котомина, Невский пр., 18, зд. Училища правоведения, наб. р. Фонтанки, 6, Спасо-Преображенский собор и др.; арх. А. П. Брюллов — зд. Штаба гвардейского корпуса, Пулковской обсерватории; арх. В. А. Глинка — особняк Н. П. Румянцева, Английская наб., 44 (совр. Гос. музей истории С.-Петербурга); арх. Л. И. Руска — особняк Кочневой, наб. р. Фонтанки, 41 (совр. Петербургконцерт), «портик Руска»; арх. Л. И. Шарлемань — зд. Имп. Александровского (бывш. Царскосельского) лицея (Каменноостр. пр., 21); арх. М. А. Овсянников — «Дом З. Н. Юсуповой», Невский пр., 86 (бывший Английский клуб, с 1922 г. — Дом искусств, ныне — СТД СПб.); арх. И. Ф. Лукини — зд. Таможни, пакгаузы Биржи).

Новые архитектурные ансамбли и площади СПб. — уникальное явление в мировой и российской архитектуре, национальное достояние России. Использование в облике СПб. образцов древнеримской имперской архитектуры — триумфальных арок, колонн, памятников. (К 1825 г. в СПб. — 3 памятника: Петру I, П. А. Румянцеву, А. В. Суворову). Большое наводнение 1824 г. События на Сенатской площади 14 (26) декабря 1825 г.

Дискуссии в среде русских интеллектуалов о роли Петра I в российской истории, о необходимости / губительности его реформ. «Славянофилы» и «западники».

Строительство тротуаров (в конце 1810-х гг.) и деревянных торцовых мостовых (в начале 1830-х гг.). Открыто судоходство по «Мариинской водной системе», соединившей С.-Петербург с р. Волгой и Белым морем (1810 г., инж. А. А. Бетанкур). Устройство в СПб.

первых Всероссийских мануфактурных выставок, постройка для них специальных зданий («Экспозиционный зал» на Стрелке В. О. рядом с Южным пакгаузом (1829 г.), позже — павильоны в Соляном городке и др.). 29 января 1833 г. начала работать СПб. общегородская почта. Закон 1844 г. о запрещении строить дома в городе выше Зимнего дворца (т. е. выше 22 м). Закон 1848 г. о запрещении строить в центральной части города деревянные дома. (В 1833 г. в С.-Петербурге 2.700 каменных и около 5.250 деревянных домов).

С.-Петербург — центр экономической, торговой, административной, финансовой, научной и культурной жизни страны. (В 1850-е гг. в СПб. — около 500.000 жителей). Высшие учебные заведения Петербурга. (В 1819 г. в зд. Двенадцати коллегий открыт С.-Петербургский Имп. университет). 1835 г. — основано Имп. Училище правоведения. Первые столичные железные дороги и вокзалы: 1837 г. — открытие Царскосельской железной дороги (об этом — «Попутная песня» М. И. Глинки «... веселится и ликует весь народ»); 1851 г. — открытие железной дороги С.-Петербург — Москва.

Тема 5. С.-Петербург второй половины XIX века (1855 – 1900).

Отмена крепостного права в России, реформы, массовый приток в столицу крестьян и разночинцев. Промышленное развитие СПб. и начало столичной промышленной архитектуры (арх. Р. Б. Бернгард, И. А. Мерц, И. С. Китнер, Э. Г. Юргенс, Р. А. Гедике, В. А. Шретер, Р. Р. Генрихсен, А. Ю. Новицкий и др.). В 1862 г. в СПб. насчитывалось около 350 частных и государственных заводов и фабрик. Техническо-строительный комитет Министерства внутренних дел — высший орган по руководству и надзору за постройкой гражданских и промышленных зданий. Рабочие районы Петербурга — Нарвская, Выборгская, Петроградская, Московская части и др. Жилищные условия фабрично-заводских рабочих, условия труда, зарплата, цены на основные товары потребления. Строительство и архитектура т. н. «доходных домов». «Кирпичный стиль» в архитектуре доходных домов 1870 – 80-х гг. (арх. В. А. Шретер, И. С. Китнер и др.).

Начало периода «историзма» в российской и петербургской архитектуре (1850 – 1860-е гг.). Стиль «неоренессанс» (арх. Э. А. Шмидт, особняк графа Н. А. Кушелева-Безбородко (кн. Е. М. Юрьевской), ныне — Европ. Ун-т СПб., ул. Гагаринская, 3). «Романтический стиль» (средневековая псевдоготика) — арх. Н. Л. Бенуа (царские конюшни и железнодорожный вокзал в Петергофе). «Русский стиль» — арх. И. С. Богомолов (дом Н. Н. Зайцевой, ул. Фурштатская, 20); арх. А. И. фон Гоген (проект здания Офицерского собрания на Литейном пр., 20, особняк А. В. Чернова, Октябрьская наб., 72); арх. Н. П. Басин («Дом Басина», пл. Островского, 5); арх. А. А. Парланд (Воскресенский храм на наб. Екатерининского канала — совр. канал Грибоедова, 2а).

Стиль «эkleктика» — арх. А. И. Резанов (дворец вел. кн. Владимира Александровича — совр. Дом ученых, Дворцовая наб., 26); арх. М. Е. Месмахер (зд. Архива Госсовета, ул. Миллионная, 38, Музей Центр, училища технич. рисования барона А. Л. Штиглица, внутренняя отделка, парадные интерьеры особняка А. А. Половцова, ул. Б. Морская, 52 — совр. Дом архитектора); арх. П. Ю. Сюзор (зд. СПб. Общества взаимного кредита, Екатерининский канал, 13); арх. Р. А. Желязевич, С. С. Козлов (зд. Пассажа, Невский пр., 48); арх. Л. Ф. Фонтана (гостиница «Европейская», зд. Суворинского театра — совр. БДТ); арх. П. П. Шрейбер (особняк барона С. П. фон Дервиза, ул. Галерная, 33 — совр. муз. театр «Санктъ-Петербургъ Опера»); арх. А. И. Штакеншнейдер (дворец «Бельведер» в Петергофе, собственный дом — Миллионная ул., 10, Ново-Михайловский дворец — Дворцовая наб., 18, дворец Белосельских-Белозерских, Мариинский дворец, Николаевский дворец — совр. Дворец Труда); арх. А. К. Кавос (Мариинский театр); арх. Ф. С. Харламов (дом А. С. Суворина, Эртелев пер. / ул. Чехова, 6); арх. Монигетти Ип. А. (интерьеры Юсуповского дворца, наб. р. Мойки, 94); арх. А. И. фон Гоген (особняк К. А. Варгунина, ул. Фурштатская, 52); арх. В. Ф. фон Геккер (дом К. А. Шрейбера, ул. Фурштатская, 15 — совр. зд. Генконсульства США); арх. А. Ф. Красовский (особняк П. П. Дервиза. Английская наб., 28); арх. К. А. Тон (зд.

Московского вокзала); арх. Г. А. Боссе (особняк М. В. Кочубея, Конногвардейский бульвар, 7; дом И. В. Пашкова, Литейный пр., 39); арх. Л. Л. Бонштедт (дворец З. И. Юсуповой, Литейный пр., 42); арх. А. К. Серебряков («Дом Мурузи», Литейный пр., 24); арх. Ю. О. Дютель (дом А. М. Туликова, ул. Пестеля, 14/21).

Благоустройство города в 1860 – 1890-е гг. Строительство первой в СПб. водопроводной сети (к 1864 г. — 115 км) и Главной водопроводной станции (1864 г.). Транспорт (13 сентября 1863 г. — открытие первой в СПб. конно-железной дороги — т. н. «конки»). Установка на Литейном мосту электрических фонарей (1879 г.). Начало уличного электрического освещения столицы. Телефонизация СПб. (1882 г.), первая телефонная станция в доме Ганзена (Невский пр., 26). Места отдыха и развлечений. Открытие СПб. Зоологического сада (1865 г.). 7 марта 1880 г. утвержден «План урегулирования С.-Петербурга».

Культурная жизнь Петербурга втор. пол. XIX в. Литература, театр, музыка. Русским Музыкальным обществом — по инициативе А. Г. Рубинштейна — основана первая в России Консерватория (1862 г.). В 1895 г. основан Русский музей имп. Александра III (открыт для посетителей в 1898 г.).

Численность и этносоциальная структура населения СПб. к концу XIX века. (В 1890 г. — 1 млн. чел.).

Тема 6. С.-Петербург — Петроград в начале XX века (1900 – 1917).

С.-Петербург «Серебряного века»: дома и люди («Башня» Вяч. И. Иванова. Таврическая ул., 35; салон «Эрмитаж» кн. М. К. Тенишевой, Английская наб., 6; объединение «Мир искусства». Галерная ул., 12, кв. Дм. В. Философова; артистическое кафе «Бродячая собака» (1912 – 1915 гг.), Михайловская пл., 5; литературно-артистическое кабаре «Привал комедиантов» (1916 – 1919 гг.), Марсово поле, 7 («Дом Адамими»); лит. салон З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского в «Доме Мурузи»; театр миниатюр «Кривое зеркало» (1908 – 1917 гг.), особняк Юсуповых, Литейный пр., 42; и др.). Основание супругами В. Н. и М. К. Тенишевыми Тенишевского коммерческого училища (1900 г., ул. Моховая, 35). Открытие графом В. П. Зубовым в собственном особняке Института истории искусств с библиотекой (1912 г., Исаакиевская пл., 5).

Пуск Центральной телефонной станции (1905 г., Б. Морская ул., 22). Появление в СПб. заграничных автомобилей и аэропланов. В 1909 г. начало работать акционерное общество «Санкт-Петербургский таксомотор» (автомобили «Форд»), Создан первый в России аэроклуб (1908 г.), открыты Воздухоплавательные курсы при Политехническом институте (1909 г.). Устройство первого в СПб. т. н. «Комендантской» аэродрома в Коломягах (1910 г.). Первый перелет из Петербурга в Москву (1911 г., летчик А. А. Васильев).

Основные архитектурные стили СПб. начала XX в. «Модерн» — синтез зодчества, живописи, скульптуры, декор.-прикладного искусства (арх. П. Ю. Сюзор — зд. Акц. общ-ва «Зингер и К^о» и др.; арх. Л. Н. Бенуа — доходный дом общества «Россия» (Моховая ул., 27-29); арх. Р. Ф. Мельцер — особняки В. С. Кочубея (Фурштатская ул., 24), В. Э. Брандта (Б. Дворянская ул., 4) и др.; арх. Г. Д. Гримм — зд. гимназии К. И. Мая (В. О., 14 линия, 39); арх. бр. Косяковы В. А., Вл. А., Г. А. — зд. Благородного собрания (позже — Дом радио); арх. М. М. Перетяткович — дом страхового общества «Саламандра» (Гороховая ул., 4); арх. А. А. Парланд — решетка Михайловского сада; арх. Г. В. Барановский — зд. Торгового товарищества «Братья Елисеевы»; арх. К. К. Шмидт — зд. ювелирной фирмы К. Г. Фаберже (Б. Морская ул., 24); арх. Э. Ф. Виррих, Н. В. Васильев, С. С. Кричинский — Торговый дом Гвардейского экономического общества (позже — ДЛТ); арх. Р. А. Берзен — зд. Тенишевского училища, городского ломбарда (совр. ЦГИА СПб., Псковская ул., 18).

«Северный модерн» (арх. Ф. И. Лидваль — собственный дом. Каменноостровский пр., 1-3, гостиница «Астория», дом гр. Толстого, ул. Рубинштейна, 17 / наб. р. Фонтанки, 54; дом на ул. М. Конюшенная, 3, зд. Азовско-Донского коммерческого

банка. Б. Морская ул., 3-5, дом Л. Нобеля, Лесной пр., 20, гостиница «Европейская»; арх. Н. В. Васильев и С. С. Кричинский — зд. Мечети; арх. А. Ф. Бубырь — собственный дом, Стремянная ул., 11; арх. А. И. фон Гоген — особняк М. Ф. Кшесинской; арх. Н. В. Васильев — зд. Нового Пассажа, Литейный пр., 57).

«Неоклассицизм» (арх. В. А. Щуко — доходные дома, Каменноостровский пр., 63-65; арх. Л. Н. Бенуа — зд. страхового общества «Россия», Б. Морская ул., 37, дом «трех Бенуа» (Л. Н., Ю. Ю., Альб. Н. Бенуа), Каменноостровский пр., 26-28, зд. Русского для внешней торговли банка, Б. Морская ул., 18 (совр. Университет технологии и дизайна, частично перестроен арх. Л. В. Рудневым), зд. Повивального института, западный корпус Русского музея («корпус Бенуа»), зд. Певческой Капеллы; арх. И. А. Фомин — «Дом с медальонами», наб. р. Мойки, 23, дача А. А. Половцова, наб. р. Средней Невки, 6; арх. В. П. Цейдлер — зд. Акционерного коммерческого банка, Невский пр., 1; арх. М. М. Перетяткович — зд. Банка М. И. Вавельберга (совр. «Центральное Агентство воздушных сообщений», Невский пр., 7), Русского торгово-промышленного банка, Б. Морская ул., 15; арх. В. Ф. Свиньин — зд. Этнографического музея).

«Средневековый стиль» — дом К. И. Розенштейна, т. н. «Дом с башнями» (арх. А. Е. Белогруд, Каменноостровский пр., 35 / ул. Л. Толстого).

Православные храмы, соборы и монастыри С.-Петербурга. Другие религиозные конфессии и их храмы (лютеранская церковь Св. Петра, арх. А. П. Брюллов, Невский пр., 22; голландская реформатская церковь, арх. П. Жако, Невский пр., 20; костел св. Екатерины, арх. Ж.-Б. Валлен-Деламот, Невский пр., 32; французская католическая церковь («костел на Ковенском»), арх. Л. Н. Бенуа, М. М. Перетяткович, Ковенский пер., 7; шведская лютеранская церковь, арх. К. К. Андерсон, М. Конюшенная ул., 1; английская церковь, арх. Дж. Кваренги, Английская наб., 56; эстонская лютеранская церковь Св. Иоанна, арх. Г. А. Боссе, Офицерская ул., 54; лютеранская церковь Св. Екатерины, арх. Ю. М. Фельтен, В. О., Большой пр., 1; финская церковь, арх. К. К. Андерсон, Б. Конюшенная ул., 8; лютеранская церковь Св. Анны, арх. Ю. М. Фельтен, Кирочная ул., 8; армянская апостольская церковь Св. Екатерины, арх. Ю. М. Фельтен, Невский пр., 40; хоральная синагога, арх. И. И. Шапошников. Л. И. Бахман, Лермонтовский пр., 2; соборная мечеть, арх. С. С. Кричинский, А. И. фон Гоген, Н. В. Васильев, Конный пер., 1; буддийский храм, арх. Г. В. Барановский, Приморский пр., 91). Никольская единоверческая церковь (арх. А. И. Мельников, ул. Марата, 24, совр. Музей Арктики и Антарктики).

Многонациональная культура С.-Петербурга.

Знаменитые скульптурные памятники, украшавшие С.-Петербург начала XX в. — «Медный всадник» (ск. Э. М. Фальконе): памятник имп. Александру I — Александровская колонна (арх. О. Монферран); памятник имп. Екатерине II (ск. М. О. Микешин); конные группы на Аничковом мосту, памятник И. А. Крылову, памятник имп. Николаю I (ск. П. К. Клодт); памятник Петру I (ск. Б. К. Растрелли); памятник имп. Александру III (ск. П. П. Трубецкой); памятник И. Ф. Крузенштерну (ск. И. Н. Шредер); памятник А. С. Пушкину (ск. А. М. Опекушин); памятник Н. М. Пржевальскому (ск. И. Н. Шредер); памятник А. В. Суворову (ск. М. И. Козловский); памятники М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли (ск. Б. И. Орловский); египетские сфинксы у Академии художеств; грифоны Банковского моста (ск. П. П. Соколов); Атланты (ск. А. И. Терехнев); памятник М. И. Глинке (ск. Р. Р. Бах); памятник «Стережущему» (ск. К. В. Изенберг); «Колонна Славы» (арх. Д. И. Grimm, ск. П. И. Шварц, Измайловский пр., 7).

Петербургские атланты и кариатиды (ими украшено около 300 зданий — Новый Эрмитаж; ул. Итальянская, 31; Саперный пер., 13; ул. Некрасова, 58-60; ул. Захарьевская, 23 — т. н. «Египетский дом» арх. М. А. Сонгайло, и др.). Скульптуры и барельефы петербургских львов (всего около 500).

Основание при Обществе архитекторов-художников «Музея Старого Петербурга» (1907 г.).

Садово-парковое искусство пригородов Петербурга. (К 1917 г. в СПб. и пригородах — более 600 дворцов).

Сады и парки С.-Петербурга в начале XX в.: Летний сад, Михайловский сад (городской парк с 1917 г.), Александровский сад, Юсуповский сад, Александровский парк, Сад «Буфф» (Измайловский сад), Екатерининский садик, Румянцевский садик, сад Таврического дворца. Екатеринингофский парк, парк Елагина острова и др.

Развлечения и зрелища. Балы, театры, Народные дома, концерты, поэтические вечера, салоны, цирк, катки (в Юсуповском и Таврическом садах), ипподром, «синематограф» (в 1917 г. в С.-Петербурге насчитывалось около 150 кинотеатров). Государственные и религиозные праздники. Дачная жизнь петербуржцев. Дачные направления: по Балтийской, Николаевской, Финляндской, Царскосельской, Варшавской жел. дорогам.

Мосты СПб. (более 300 на 2009 г.) — Дворцовый, Троицкий, Литейный, Николаевский (позже мост Лейтенанта Шмидта, ныне — Благовещенский), Большеохтинский. Тучков, Биржевой, Полицейский (позже Зеленый), Банковский, Львиный, Калинин, Певческий, Театральный, Поцелуев, Синий (самый широкий в СПб.) и др.

Городской транспорт — извозчики, конка, трамвай (с 1907 г.); речной транспорт — грузовые баржи, пассажирские колесные и винтовые пароходы, ялики, С.-Петербургские железнодорожные вокзалы.

Рынки, магазины, лавки, трактиры, чайные, рестораны, бани (арх. П. Ю. Сюзор). Злачные места Петербурга — ночлежки, питейные дома, т. н. «Вяземская лавра» и др.

События первой русской революции 1905 г. 27 апреля 1906 г. в Таврическом дворце начала работать I Государственная Дума.

С.-Петербург (с 18 (31) августа 1914 г. — Петроград) в годы Первой мировой войны и Февральской революции. (К 1917 г. в городе проживало около 2,5 млн. чел.).

Тема 7. Петроград — Ленинград в 1917 – 1941 гг.

Петроград в годы социалистической революции и Гражданской войны. Национализация большевиками промышленных предприятий, банков, дворцов. Отъезд большевистского правительства и главных учреждений из Петрограда в Москву (10 марта 1918 г.). Социальные репрессии, развал экономики, городского хозяйства, бытовых условий в бывшей столице в 1918–1921 гг.; положение интеллигенции, чиновников, дворян, офицеров; т. н. «лишенцы». Красный террор. Оборона города в 1919 г. «Дело В. Н. Таганцева». Резкое уменьшение численности и изменение социального состава населения Петрограда. (В 1917 г. — 2 млн. 400 тыс.; к началу 1921 г. в городе осталось около 700 тыс. чел.).

Демонтаж многих монархических скульптурных памятников и установка временных революционных: закрытие многих храмов в 1920-е гг. (около 300). Массовое переименование улиц, площадей, мостов (Невский проспект — Проспект 25 Октября, и др.). Декоративное оформление площадей и улиц Петрограда в майские и ноябрьские революционные праздники. Создание «Музея города» (4 октября 1918 г.), первой кинофабрики на территории сада «Аквариум» (позже — киностудия «Ленфильм»), открытие БДТ, Дома искусств (ДИСК) и первого государственного книжного магазина — Дома книги в бывшем Торговом доме компании «Зингер» (1919 г.); образование и деятельность негосударственного Общества «Старый Петербург — Новый Ленинград» (1922 – 1938 гг.).

Новая жилищная политика советской власти, переселение (с сентября 1918 г.) пролетариев из подвалов и казарм в национализированные особняки и доходные дома, «уплотнение» т. н. «барских квартир», начало эры ленинградских «коммуналок».

30 декабря 1922 г. — образование СССР.

Переименование Петрограда в Ленинград (26 января 1924 г.). 23 сентября 1924 г. — одно из самых больших наводнений в истории города (3,7 м выше ординара).

Петроград — Ленинград в годы НЭПа. Социальная и криминальная обстановка. Беспорядочность. Повседневная жизнь и жилищно-коммунальная обстановка в

Ленинграде в годы «великого перелома». Введение карточной системы. Транспортные проблемы, перенаселенность центральных районов, низкий уровень благоустройства многих домов и улиц (отсутствие горячего водоснабжения, ванн, газа, дровяное отопление: изломанные тротуары, булыжные мостовые, отсутствие уличных посадок и газонов, неблагоустроенные двory...). Постановление ЦИК СССР и СНК СССР 1927 г. о «самоуплотнении» жильцов больших квартир. Паспортизация городского населения страны (1931 г.) и выселение из Ленинграда 476 тысяч т. н. «лишних людей». Выселение из Ленинграда в начале 1935 г. т. н. «бывших» и «социально-опасных элементов» («Кировский поток»).

Восстановительные процессы в промышленности Петрограда — Ленинграда, советское переименование заводов и фабрик: «Красный Путиловец», «Красный Выборжец», «Красный Треугольник», завод «Большевик», фабрика «Большевичка», «Пивзавод им. Степана Разина», «Красный Пекарь», «Красный гвоздильщик», «Красное знамя», «Красная Заря» и т. д.

Новое жилищное строительство во втор. пол. 1920-х — 1930-е гг.: в Выборгском районе — Бабури́нский и Батени́нский жилмассивы, в Московско-Нарвском районе — жилые кварталы на ул. Тракторной, около площади и вдоль пр. Стачек, жилые кварталы в Автово, образцовый Дом-коммуна («Дом политкаторжан») со всеми бытовыми удобствами (арх. Г. А. Симонов, П. В. Абросимов и др., пл. Революции / Троицкая пл., 1, 1933 г.), «Дом-коммуна инженеров и писателей» (т. н. «слеза социализма») — архитектор А. А. Оль и др., ул. Рубинштейна, 7.

1929 г. — построена и начала функционировать общегородская канализация (до 1978 г. слив шел прямо в р. Неву). Архитекторы Ленинграда 1920 — 1930-х гг. — И. И. Фомин, Л. А. Ильин, А. И. Гегелло, Н. А. Троицкий, Д. Л. Кричевский, Л. В. Руднев, А. С. Никольский, А. А. Оль, Г. А. Симонов, Н. Ф. Демков, Н. А. Митурич; основной архитектурный стиль — лаконично-функциональный «конструктивизм».

Культурная жизнь в Ленинграде в 1920 — 1930-е гг. Открытие Музея-квартиры А. С. Пушкина на наб. р. Мойки, 12 (1925 г.). Строительство новых школ, кинотеатров, клубов. Домов и Дворцов культуры: ДК им. А. М. Горького (пл. Стачек, арх. А. И. Гегелло); ДК им. Н. К. Крупской (пр. Обуховской обороны, 105, арх. С. И. Овсянников); ДК им. Капранова (Московский пр., 97, арх. М. С. Рейзман); ДК им. Ильича (Московский пр., 152, арх. Н. Ф. Демков); ДК им. 1-й Пятилетки (ул. Декабристов, 34, арх. Н. А. Митурич и В. П. Макашев); ДК им. И. И. Газа (пр. Стачек, 72, арх. А. И. Гегелло и Д. Л. Кричевский); ДК «Выборгский» (ул. Комиссара Смирнова, 15, арх. А. И. Гегелло и Д. Л. Кричевский); ДК им. С. М. Кирова (Большой пр. В. О., 83, арх. Н. А. Троицкий и С. Н. Козак); ДК им. Ленсовета (Каменноостровский пр., 42, арх. Е. А. Левинсон и В. О. Мунц). В 1936 г. построены Театр им. Ленинского комсомола (арх. Н. А. Митурич и В. П. Макашев, — совр. театр «Балтийский дом») и кинотеатр «Гигант» (пл. Калинина, арх. А. И. Гегелло и Д. Л. Кричевский), в 1939 г. — первый в СССР трехзальный кинотеатр «Москва» (пр. Газа / совр. Старо-Петергофский пр., 6, арх. Л. Хидекель). Открытие первого в СССР Ленинградского Дома кино (1928 г., Невский пр., 72, позже — Караванная ул., 12) и первого в стране звукового кинотеатра (Невский пр., 72). С 1930 по 1940 гг. в Ленинграде построено 200 новых школ и около 130 детских садов. Закрытие в те же годы на пике антирелигиозного вандализма оставшихся храмов. (В 1940 г. действовало только 12 храмов из 420 имевшихся до революции).

Строительство новых государственных универсальных магазинов и комбинатов общественного питания (фабрики-кухни): Кировский универмаг (пл. Стачек, арх. А. К. Барутчев, И. А. Гильтер и др.); Фрунзенский универмаг (Московский пр., 60, арх. Е. И. Катонин, Е. М. Соколов, К. Л. Иогансен и др.).

Начало строительства огромного стадиона им. С. М. Кирова (1932 г., арх. А. С. Никольский), открылся Центральный парк культуры и отдыха на Елагином и Каменном островах (1932 г.). В 1932 г. открыт первый ленинградский аэропорт «Шоссейная»

(позже — «Пулково»). В 1936 г. в Ленинграде открыт первый троллейбусный маршрут от пл. Труда до Красной пл. (совр. пл. Ал. Невского).

Архитектура Ленинграда середины — втор. пол. 1930-х гг. От «конструктивизма» — к «сталинскому классицизму»: здание НКВД (т. н. «Большой дом», Литейный пр., 4, арх. А. И. Гегелло, Н. А. Троцкий и др.), Фрунзенский универмаг (Московский пр., 60), Дом Советов (Московский пр., 212, арх. Н. А. Троцкий и др.), «Дом со шпилем» (Московский пр., 190) и другие дома на Московском (тогда — Международном) пр. — д. 145 и 147 (арх. Е. А. Левинсон и И. И. Фомин), д. 206 и 208 (арх. А. И. Гегелло и С. В. Васильковский).

1933 г. — открыто судоходство по Беломорско-Балтийскому каналу.

Ленинград в годы «большого террора» (1935 – 1941 гг.).

Новое административно-территориальное деление города: создание на территории Ленинграда 16 городских районов (апрель 1936 г.). Численность населения Ленинграда по переписи 1939 г. — 3,4 млн. чел.

Ленинград в период советско-финляндской войны 1939 – 1940 гг.

Тема 8. Ленинград в блокаде (8 сентября 1941 – 27 января 1944).

Фронтная, производственная и бытовая жизнь ленинградцев в годы Великой Отечественной войны и блокады города (871 день). Формирование ленинградских дивизий народного ополчений (всего около 200 тыс. чел.). «Дорога жизни» (22 ноября 1941 г. – 30 марта 1943 г.; начало — от ст. Ржевка) и ее роль в спасении Ленинграда и ленинградцев. (Один из ее организаторов — А. Н. Косыгин). Постановление Военного совета Ленинградского фронта «О строительстве Военно-автомобильной дороги № 102» от 24 ноября 1941 г. Маршруты Ледовой трассы: Жихарево — ст. Ладожское озеро (58 км); Кобона — ст. Ладожское озеро (44 км). С ноября 1941 г. по апрель 1942 г. по ледовой дороге в Ленинград доставлено свыше 360 тыс. тонн различных грузов, в том числе 262 тыс. тонн продовольствия, эвакуировано из Ленинграда более 500 тыс. человек. Действия Балтийского флота и Ладожской военной флотилии.

18 января 1943 г. — прорыв блокады Ленинграда и соединение Ленинградского и Волховского фронтов. 27 января 1944 г. — полное снятие блокады.

Потери Ленинграда. «Государственный Музей обороны и блокады Ленинграда» (1944 г.), его разгром в 1953 г. и возрождение в 1989 г. (Соляной пер., 9). Постановление Государственного комитета обороны «О первоочередных мероприятиях по восстановлению промышленности и городского хозяйства Ленинграда» (март 1944 г.). К началу 1944 г. в Ленинграде после снятия блокады оставалось около 560 тыс. чел.

Тема 9. Ленинград в 1944 – 1991 гг.

Послевоенные экономические проблемы: нехватка продовольствия, товарный дефицит, карточная система распределения: т. н. «черный рынок» и «теневая экономика» — нелегальная система производства, посредничества и торговли.

Восстановление города и пригородов Ленинграда (завершено в основном к 1950 г.). Возвращены изначальные названия Невскому проспекту и Дворцовой площади. Очередное изменение коренной структуры городского населения. Возвращение из эвакуации предприятий, учреждений, учебных заведений.

Политические процессы над ленинградской интеллигенцией и репрессии против политических руководителей города (Постановление ЦК ВКП (б) 1946 г. о журналах «Звезда» и «Ленинград»; борьба с «космополитизмом»; т. н. «Ленинградское дело» 1948 – 1950 гг.).

Закладка (октябрь 1945 г.) и дальнейшее благоустройство Московского парка Победы (Аллея Героев) и Приморского парка Победы. В Коломягах 27 августа 1948 г. открыта для движения детская Малая Октябрьская железная дорога (9 км пути, ст. Озерки — Зоопарк). 18 января 1949 г. в бывш. Михайловском манеже открыт первый в стране Зимний стадион.

15 мая 1949 г. — Малый зал Филармонии (Невский пр., 30). Открытие в 1950 г. стадиона им. С. М. Кирова — первого в стране «стотысячника»; кинотеатра «Великан» (совр. Мюзик-Холл). В 1954 г. восстановлена и открыта Пулковская обсерватория.

Новый послевоенный Генеральный план развития Ленинграда (1951 г.). Пущена в эксплуатацию первая линия ленинградского метрополитена от пл. Восстания до ст. Автово (1955 г.). 1956 г. — открылся для экскурсий филиал Центрального военно-морского музея — крейсер «Аврора»: зажжен мемориальный огонь памяти на Марсовом поле. На пл. Искусств открыт памятник А. С. Пушкину (скульптор М. К. Аникушин, 1957 г.).

1956 – 57 гг. — деятельность оппозиционного молодежного политического кружка Р. И. Пименова. 1956 – 58 гг. — деятельность студенческого оппозиционно-политического кружка М. М. Молодцова.

Новая жилищно-строительная политика в конце 1950 – начале 1960-х гг. Массовое строительство типовых жилых крупно-панельных домов (т. н. «хрущевки») в Автово, Купчино, Невском, Калининском и др. районах; прокладываются новые улицы и проспекты (пр. Ветеранов, пр. Непокоренных и др.). Постановление Н. С. Хрущева о «борьбе с архитектурными излишествами» сталинской эпохи, возникновение стиля аскетической эстетики или т. н. стиля «хрущевский функционализм». Численность населения Ленинграда к 1960 г. приблизилась к довоенной — 3,3 млн. чел.

В 1961 г. завершено сооружение стадиона им. Ленина (совр. «Петровский», арх. Н. В. Баранов, О. И. Гурьев и др.); в 1962 г. — здания Театра юных зрителей (ТЮЗ, арх. В. И. Жук, Пионерская пл.), Телецентра на ул. Чапыгина и Телебашни на ул. Академика Павлова (316 м). В 1964 г. открыто судоходство по Волго-Балтийскому водному пути. В 1965 г. методом «народной стройки» начато строительство комплекса мемориальных сооружений «Зеленый пояс Славы» (периметр — 200 км, архитекторы — Г. Н. Булдаков, В. Л. Гайкович, М. А. Сементовская и др., 1965 – 1975 гг.).

8 мая 1965 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Ленинград награжден медалью «Золотая Звезда» с присвоением звания «Город — герой».

В 1967 г. построены Дворец спорта «Юбилейный» и Большой концертный зал «Октябрьский» (арх. В. А. Каменский, А. В. Жук и др.), в 1968 г. — первые павильоны выставочного комплекса «Ленэкспо» в Гавани, в 1970 г. — гостиница «Ленинград» (совр. «Санкт-Петербург», арх. С. Б. Сперанский и др.), в 1977 г. — гостиница «Москва» (арх. Э. С. Гольдгор и др.), в 1978 г. — гостиница «Прибалтийская» (арх. Н. Н. Баранов). К 1968 г. построены новые жилые микрорайоны Дачное. Лигово. В 1970 г. в Купчино открылся первый в городе и стране универсам «Фрунзенский», начали строиться новые приморские жилищно-архитектурные ансамбли на Васильевском острове. В 1973 г. начали функционировать новый аэровокзал «Пулково» (арх. А. В. Жук), в 1979 г. — большой, диаметром 193 м и высотой 40 м, Спортивно-концертный комплекс (совр. СКК «Петербургский», арх. Н. В. Баранов, И. М. Чайко и др., пр. Гагарина, 8), в 1980 г. — Ленинградский дворец молодежи (арх. П. С. Прохоров и др., ул. Проф. Попова, 47) — первый в СССР центр по организации досуга молодежи. В 1979 г. начато строительство Комплекса защитных сооружений Ленинграда (т. н. «Дамбы»). В Гавани на Васильевском острове в 1982 г. пущен в эксплуатацию Морской вокзал, своей архитектурой напоминающий огромный парусник (арх. В. А. Сохин). В 1980-е гг. начинается массовая жилищная застройка северной части города — Приморского района. 9 мая 1975 г. на Московском пр., на пл. Победы торжественно открыт монумент героическим защитникам Ленинграда (арх. В. А. Каменский, С. Б. Сперанский, скульптор М. К. Аникушин).

В 1960 – 1980-е гг. в городе созданы мемориальные музеи-квартиры деятелей петербургской культуры.

Ленинград 1960 – 1980-х гг. — флагман ВПК, военного и гражданского судостроения, машиностроения и приборостроения, «кузница» высокопрофессиональных гражданских и военных специалистов. Организация в Ленинграде уникальной системы профтехобразования.

Художественная жизнь Ленинграда 1960 – 1980-х гг. Нон-конформистская культура Ленинграда (рок-музыка, живопись, литература). Литературное кафе на М. Садовой, кафе «Сайгон», ленинградский самиздат. Эмиграция М. М. Шемякина (1971 г.), И. А. Бродского (1972 г.), Е. Г. Эткинда (1974 г.), К. К. Кузьминского (1975 г.), А. Л. Хвостенко (1977 г.), С. Д. Довлатова (1978 г.)... Выставки художников-нонконформистов в ДК им. Газа, Доме писателей и др. в конце 1970-х гг. Ленинградский «Рок-клуб» (ул. Рубинштейна, 13). Художественный центр «Пушкинская, 10». Открытие Филармонии джазовой музыки (Загородный пр., 27).

«Перестройка», реформы в стране и их отражение в жизни Ленинграда. Массовые митинги т. н. «неформалов». Эмиграция части ленинградской интеллигенции в 1980-е – начале 1990-х гг. Возвращение городу его исторического имени — Санкт-Петербург (июнь 1991 г.). Политический, социальный и экономический кризис 1989 – 1991 гг. Многие площади и улицы Ленинграда превратились в «толкучки» и «блошиные рынки». На некоторые виды продовольствия введена талонная (карточная) система. Объединение демократических сил Ленинграда в «Народный фронт» на выборах в Ленсовет в 1990 г. Попытка военного переворота в стране (ГКЧП) в августе 1991 г., падение власти КПСС.

В Ленинграде — Санкт-Петербурге в 1991 г. проживают более 5 млн. чел.

Тема 10. Санкт-Петербург после 1991 г.

У руководства городом с августа 1991 г. вместо Обкома КПСС и Ленсовета — избираемые мэр (с 1996 г. — губернатор) и Городской совет (с 1994 г. — Законодательное собрание), формирующие Правительство (Администрацию) Санкт-Петербурга.

8 декабря 1991 г. — «Беловежское соглашение» о роспуске СССР.

1992 г. — начало рыночных экономических реформ, ваучерной приватизации предприятий, магазинов, рынков, заведений «сферы обслуживания». Возникновение частных и акционерных предприятий, коммерческих банков, туристических фирм, гостиниц, школ, гимназий, ВУЗов, страховых компаний, игорных заведений.

Возвращение прежних, изначальных названий многим улицам, площадям, проспектам, бульварам.

Постепенное развитие нового офисного, общественного и коммерческого жилищного строительства во втор. пол. 1990-х гг. Ремонт и реконструкция центральных магистралей, фасадов домов, городской инфраструктуры. Центральные улицы С.-Петербурга постепенно приобретают европейский облик. Для этого периода характерна т. н. «точечная застройка» исторической части города. В архитектурном облике новых зданий преобладает стилистика западного постмодернизма, «хай-тека»; заметно влияние северного модерна начала XX в.

Среди наиболее заметных сооружений нового времени — здание СПб. банка Сбербанка РФ (арх. Н. И. Явейн и др., ул. Фурштатская, 5), Новое здание Российской национальной библиотеки (арх. В. Н. Щербин, Л. К. Варшавская. Московский пр., 165), новое Фондохранилище Гос. Эрмитажа (арх. В. Лукин, С. и Н. Трофимовы и др., ст. м. «Старая деревня»), вокзальный комплекс «Ладожский» (арх. Н. И. Явейн и др.), Ледовый дворец (арх. В. А. Григорьев, Ханну Лайтила, пр. Пятилеток, 1), «Римский» квартал на ул. Маяковского (арх. М. А. Мамошин), жилой комплекс «Монблан» (арх. Т. П. Садовский и др., Выборгская наб., 2), Комплекс «Планета Нептун» с океанариумом (арх. Ханну Лайтила и др., ул. Марата, 86), зд. «Товарно-фондовой биржи СПб.» (арх. Д. Ловкачев и др., В. О., 26 линия, 15), жилой комплекс «Финансист» (арх. Е. Герасимов, В. О., 26 линия) и др.

В 2006 г. открыто движение по новому Байтовому мосту через Неву, ставшему частью системы КАД; в 2009 г. открыт вантовый мост над р. Малая Невка.

В 2006 г. принят новый генеральный градостроительный план развития С.-Петербурга (дополнен в 2008 г.).

В сентябре 2008 г. открыты первая очередь морского глубоководного пассажирского порта и первая водопропускная секция «Дамбы».

В октябре 2008 г. под Петербургом в Невском лесопарке воздвигнута и освящена уникальная 70-метровая деревянная Покровская церковь, построенная в стиле древнерусского зодчества.

Корректировка градостроительных планов в связи с начавшимся осенью 2008 г. мировым финансово-экономическим кризисом.

Скульптурные памятники, установленные в СПб. в конце XX – начале XXI вв. — памятник А. С. Попову (ск. В. Я. Боголюбов, Каменноостровский пр.), памятник М. В. Ломоносову (скульпторы Б. Петров и В. Свешников, В. О., Менделеевская линия), памятники Петру I (ск. М. М. Шемякин. Петропавловская крепость). С. А. Есенину (ск. А. С. Чаркин, Таврический сад). Петру I («Царь-плотник», ск. Л. А. Бернштам, Адмиралтейская наб.), Петру I (ск. М. М. Антокольский. Б. Сампсониевский пр., 41). Ф. М. Достоевскому (ск. Л. М. Холина, Б. Московская ул.), Н. В. Гоголю (ск. М. В. Белов и др., ул. М. Конюшенная), И. С. Тургеневу (ск. Я. Нейман и В. Свешников, Манежная пл.). Александру Невскому (ск. В. Г. Козенюк, пл. А. Невского), имп. Александру II (ск. М. М. Антокольский, Суворовский пр., 32), академику А. Д. Сахарову (ск. Л. К. Лазарев. В. О., пл. академика А. Сахарова), академику И. П. Павлову (ск. А. Г. Дема, В. О., ул. Тифлисская). Соловецкий камень-мемориал «Узникам ГУЛага» (Троицкая пл.), памятники петербургским «Фотографу» (ск. Б. А. Петров, ул. М. Садовая) и «Водовозу» (ск. С. К. Дмитриев, ул. Шпалерная, 56), скульптура «Чижик-пыжик» (ск. Р. Габриадзе. наб. р. Фонтанки), памятники Низами (ск. Г. Бабаев. Каменноостровский пр.), Иоаннису Каподистрии (ск. В. Клык, Греческая пл.), имп. Павлу I (ск. Вл. Горева, двор Инженерного замка), ген. А. А. Брусилову (ск. Я. Нейман, ул. Шпалерная), А. Нобелю (ск. С. Ю. Алипов, П. О. Шевченко, Петроградская наб., 24), скульптурная композиция «Петербургская конка» (ск. А. Зиякаев, Т. Балиев, И. Пентешин, Средний пр. / 6 линия В. О.), и др.

Новые музеи СПб.: «Мир воды С.-Петербурга» (ул. Шпалерная, 56), Музей музыки (Шереметевский дворец, наб. р. Фонтанки, 34), Музей Гвардии (в бывш. зд. Главного штаба, Дворцовая пл., 6), Музей дворянского быта (в зд. Конюшенная пл., 1), Музей Г. Р. Державина и русской словесности (наб. р. Фонтанки, 118), Музей кукол (В. О., ул. Камская, 8), Музей-квартира А. И. Куинджи (В. О., Биржевой пер., 1), Музей петербургского авангарда (дом М. В. Матюшина, ул. Проф. Попова, 10), Музей семьи Рерихов (В. О., наб. Лейтенанта Шмидта, 41 / 18 линия, 1), Музей-корабль «Ледокол «Красин»» (наб. Лейтенанта Шмидта / 23 линия В. О.), Музей «Подводная лодка «Народоволец»» / (В. О., ул. Наличная / Шкиперский проток), и др.

Очаги светской духовной культуры СПб. в начале XXI в.: театры, художественные, тематические и мемориальные музеи, концертные залы, библиотеки, филармонии классической и джазовой музыки, Дом музыки (наб. р. Мойки, 122), художественные галереи. Центр совр. литературы и книги (наб. Макарова, 10), Центр петербурговедения (Центральная городская Публичная библиотека им. Маяковского, наб. р. Фонтанки, 44), Дом кино. Центр фотографии (ул. Б. Морская, 35), Дворец творчества юных, Дворец учащейся молодежи СПб. (наб. канала Грибоедова, 9), Дом ученых, Дом писателей, Дом композиторов, Дом архитекторов, концерты, выставки, фестивали, общегородские праздники (День основания СПб., 9 мая — День Победы, День ВМФ России, праздник «Алые паруса», Пушкинский праздник и др.).

Города-побратимы Ленинграда — Санкт-Петербурга (всего более 70: Антверпен, Гамбург, Кейптаун, Лос-Анджелес, Манчестер, Мельбурн, Милан, Осака. Одесса, Париж, Рио-де-Жанейро, Роттердам, Севастополь, Турку, Шанхай и др.).

В 1990 г. исторический центр Санкт-Петербурга и его пригороды внесены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России.

1991 г. — создана общественная учебно-просветительная организация «Институт Петербурга» (ул. Марата, 72).

1995 г. — учреждено общественное объединение «Золотая книга Санкт-Петербурга», в которую заносятся имена людей, своими деяниями прославивших город.
Место и роль Санкт-Петербурга в истории национальной и мировой культуры.

2. Распределение часов по темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Введение	2	-	-	6	8	-	-	24	8	-	-	24
Тема 1	2	-	-									
Тема 2	2	-	-									
Тема 3	4	-	-									
Тема 4	2	-	-									
Тема 5	2	-	-									
Тема 6	4	-	-									
Тема 7	2	-	-									
Тема 8	4	-	-									
Тема 9	2	-	-									
Тема 10	2	-	-									
Всего	28	-	-	6	8	-	-	24	8	-	-	24
<i>Консульт.</i>	2			-	4			-	4			-
ВСЕГО	36				36				36			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к зачету:

1. Территория устья реки Невы в исторической ретроспективе
2. Петровский период истории С.-Петербурга (1703 – 1727)
3. Россия и С.-Петербург после Петра I (1727 – 1762)
4. С.-Петербург в эпоху Екатерины II и правление Павла I (1762 – 1801)
5. С.-Петербург в годы правления императоров Александра I и Николая I (1801 – 1855)
6. С.-Петербург второй половины XIX века (1855 – 1900)
7. С.-Петербург — Петроград в начале XX века (1900 – 1917)
8. Петроград — Ленинград в 1917 – 1941 гг.
9. Ленинград в блокаде (8 сентября 1941 – 27 января 1944)
10. Ленинград в 1944 – 1991 гг.
11. Санкт-Петербург после 1991 г.

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

Основная литература:

1. Даринский А. В., Старцев В. И. История Санкт-Петербурга. СПб, 2002: СПб, 2005.
2. Даринский А. В. История города Санкт-Петербурга (1703 – 1917). СПб, 1995.
3. Санкт-Петербург. 1703 – 1917 / Под ред. А. В. Даринского. СПб, 2001.
4. Даринский А. В., Старцев В. И. История Санкт-Петербурга. XX век. СПб, 1997.
5. Ваксер А. З. Ленинград послевоенный. 1945 – 1982. СПб, 2005.

Дополнительная литература:

Монографии

1. Агнивцев Н. Блистательный Санкт-Петербург. М., 1989.
2. Адамович А. М., Гранин Д. А. Блокадная книга. В 2 т. М., 2005.
3. Александров А. А. Блок в Петербурге — Петрограде. Л., 1987.
4. Алянский Ю. Увеселительные заведения старого Петербурга. СПб, 1996.
5. Анисимов Е. В. Юный град: Петербург времен Петра Великого. СПб, 2003.
6. Антонов Б. И. Императорские дворцы в Санкт-Петербурге. СПб, 2004.
7. Антонов Б. И. Исторические сады. СПб, 2006.
8. Антонов Б. И. Мосты Санкт-Петербурга. СПб, 2002.
9. Анциферов Н. П. «Непостижимый город...». СПб, 1991.
10. Анциферов Н. П. Быль и миф Петербурга. Пг., 1924: М., 1991.
11. Анциферов Н. П. Душа Петербурга. Пг., 1922: Л., 1990: М., 1991.
12. Анциферов Н. П. Петербург Достоевского. Пг., 1923; М., 1991.
13. Анциферов Н. П. Петербург Пушкина. Л., 1950.
14. Анциферов Н. П. Пушкин в Царском Селе. Л., 1946.
15. Аркин Д. Растрелли. М., 1954.
16. Архипов Н. И., Раскин А. Г. Бартоломео Карло Растрелли. 1675 – 1744. Л.: М., 1964.
17. Бартенев И. А. Современная архитектура Ленинграда. Л., 1963.
18. Бастырева А. И., Сидорова В. И. Петропавловская крепость. Л., 1978.
19. Бахтияров А. А. Брюхо Петербурга: Очерки столичной жизни. СПб, 1994.
20. Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991.
21. Беспятых Ю. Н. Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях. СПб, 1997.
22. Бирон В. С. Петербург Достоевского. Л., 1991.
23. Блокада Ленинграда. 900 героических дней 1941 – 1944: исторический дневник. Комментарии. Сборник. М., 2005.
24. Богданов А. И. Описание Санкт-Петербурга. СПб, 1997.
25. Богданов И. А. Вокзалы Петербурга. СПб, 2004.
26. Богданов И. А. Три века петербургской бани. СПб, 2001.
27. Болотова Г. Р. Летний сад. Л., 1988.
28. Болотова Г. Р. Летний сад Ленинград. Л., 1981.
29. Борисова Е. А. Русская архитектура второй половины XIX века. М., 1979.
30. Борисова Е. А., Каждан Т. П. Русская архитектура конца XIX – начала XX века. М., 1971.
31. Борисова Е. А., Стернин Г. Ю. Русский модерн. М., 1990.
32. Бунатян Г. Г., Чарная М. Г. Петербург Серебряного века: Дома, события, люди. СПб, 2002.
33. Бунин М. С. Мосты Ленинграда: Очерки истории и архитектуры мостов Петербурга — Петрограда — Ленинграда. Л., 1986.

34. Бурдяло А. В. Необарокко в архитектуре Петербурга (Эклектика. Модерн. Неоклассика). СПб, 2002.
35. Виппер Б. Р. Архитектура русского барокко. М., 1978.
36. Возникший волею Петра. История Санкт-Петербурга с древних времен до середины XVIII века. М., 2003.
37. Воронов В. Г. Иван Старов — главный архитектор эпохи Екатерины Великой. СПб, 2008.
38. Гиппельсон М. И., Мануйлов В. А., Степанов А. Н. Гоголь в Петербурге. Л., 1961.
39. Глезеров С. Е. Петербург Серебряного века: Быт и нравы. М., 2007.
40. Горбачевич К. С. Почему так названы? О происхождении названий улиц, площадей, островов, рек и мостов Санкт-Петербурга. СПб., 2002.
41. Гордин А. М. Пушкинский Петербург. (Альбом-монография). Л., 1974; СПб, 1991.
42. Гордин А. М., Гордин М. А. Путешествие в пушкинский Петербург. Л., 1983.
43. Гордин А. М., Гордин М. А. Пушкинский век. Серия «Былой Петербург. Панорама столичной жизни». СПб., 1999; СПб., 2006.
44. Городская власть Санкт-Петербурга. Биохроника трех столетий. СПб, 2007.
45. Горюнов В. С., Тулби М. П. Архитектура эпохи модерна. СПб, 1992.
46. Гречук Н. В. Петербург: секунды истории. СПб, 2007.
47. Грибанов В. И., Лурье Л. Я. Аптекарский остров. Л., 1988.
48. Григорьев М. А. Петербург 1910-х годов. Прогулки в прошлое. СПб, 2005.
49. Гримм Г. Г. Архитектор Воронихин. Л., 1963.
50. Длуголенский Я. Военно-гражданская и полицейская власть в Санкт-Петербурге 1703 – 1917 гг. СПб., 2001.
51. Дмитриева Е. В. Санкт-Петербург: Культура и быт. СПб, 2005.
52. Долинин В., Северюхин Д. Преодоление немоты: Ленинградский самиздат в контексте независимого культурного движения 1953 – 1991 гг. СПб, 2003.
53. Евсина Н. А. Русская архитектура в эпоху Екатерины II. М., 1994.
54. Жерихина Е. И., Шепелев Л. Е. Столичный Петербург. Город и власть. М., 2009.
55. Житенева Н. В. Петербургские меценаты. СПб, 2004.
56. Зарецкая З. В. Фальконе. Л., 1970.
57. Засосов Д. А., Пызин В. И. Из жизни Петербурга 1890 – 1910-х годов. Записки очевидцев. Л., 1991; СПб, 1999; М., 2003.
58. Захаров О. Н. Архитектурные панорамы невских берегов Л., 1984.
59. Зодчие Санкт-Петербурга: XVIII век. СПб, 1997.
60. Зодчие Санкт-Петербурга: XIX – начало XX века. СПб, 1998.
61. Зодчие Санкт-Петербурга: XX век. СПб, 1999.
62. Зязева Л. К. Музей «Домик Петра I». Л., 1979.
63. Игнатова Е. А. Записки о Петербурге. СПб, 2005.
64. Иконников А. В. Историзм в архитектуре. М., 1997.
65. Ильюхов А. А. Жизнь в эпоху перемен: Материальное положение городских жителей в годы революции и Гражданской войны (1917 – 1921 гг.). М., 2007.
66. Иогансен М. В. Михаил Земцов. Л., 1975.
67. Исаченко В. Г., Оль Г. А. Федор Лидваль. Л., 1987.
68. Келлер Е. Э. Праздничная культура Петербурга: Очерки истории. СПб, 2001.
69. Кепсу. Сауло. Петербург до Петербурга: История устья Невы до основания города Петра. / Пер. с финск. СПб, 2001.
70. Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна. Особняки и доходные дома. СПб, 2008.
71. Кириков Б. М., Штиглиц М. С. Архитектура ленинградского авангарда. СПб, 2009.
72. Ковальчук В. М. 900 дней блокады. Ленинград. 1941 – 1944 гг. СПб, 2003.
73. Кони А. Ф. Петербург: Воспоминания старожила. Пг., 1922; М., 2003.
74. Копанев А. И. Население Петербурга в 1-й половине XIX в. М.: Л., 1957.

75. Коршунова М. Ф. Джакомо Кваренги. Л., 1977.
76. Коршунова М. Ф. Юрий Фельтен. Л., 1988.
77. Костылев Р. П., Пересторонина Г. Ф. Петербургские архитектурные стили (XVIII – начало XX века). СПб, 2002; СПб., 2007.
78. Крюковских А. П. Дворцы Санкт-Петербурга: Художественно-исторический очерк. СПб, 2001.
79. Крюковских А. П. Скульптура Санкт-Петербурга: Художественно-исторический очерк. СПб, 2001.
80. Кузнецова О. Н. Летний сад и Летний дворец Петра I. Л., 1973.
81. Курбатов В. Я. Петербург. СПб, 1913; СПб, 1993.
82. Лапин В. В. Петербург: Запахи и звуки. СПб, 2007.
83. Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города 1920 – 1930-х годов. СПб, 1999.
84. Левина Н. Б., Шкаровский М. В. Проституция в Петербурге (40-е гг. XIX в. – 40-е гг. XX в.). М., 1994.
85. Ленинградский — Петербургский троллейбус: История и современность. СПб, 2006.
86. Лисаевич И. И. Доменико Трезини. Л., 1986.
87. Лисаевич И. И. Еще горит моя звезда: Историко-биографическое эссе. СПб, 2009.
88. Лисаевич И. И. Санкт-Петербург. Архитектурный портрет 1703 – 2003. СПб, 2003.
89. Лисовский В. Г. Андрей Воронихин. Л., 1971.
90. Лисовский В. Г. Иван Фомин. Л., 1979.
91. Литературные салоны и кружки. Первая половина XIX века. Л., 1930.
92. Лихачев Д. С. Поэзия садов. СПб, 2009.
93. Ломагин Н. А. Неизвестная блокада: В 2 кн. СПб, 2004.
94. Ломан О. В. Некрасов в Петербурге. Л., 1985.
95. Лукомский Г. К. Современный Петербург: Очерк истории возникновения и классического строительства (1900 – 1915 гг.). СПб, 2003.
96. Луппов С. П. История строительства Петербурга в первой половине XVIII века. Л., 1957.
97. Лурье Ф. М. Имперский Петербург. СПб, 2008.
98. Мавродин В. В. Основание Петербурга. Л., 1978; Л., 1983.
99. Матвеев П. Н. Атланты и кариатиды Петербурга. СПб, 2001.
100. Микитич Л. Д. Литературный Петербург. Петроград. М., 1991.
101. Михневич Вл. Петербург весь на ладони. СПб, 1874; М., 2003.
102. Мусаев В. И. Преступность в Петрограде в 1917 – 1921 гг. и борьба с ней. СПб, 2001.
103. Нестеров В. В. Львы стерегут город. Л., 1972.
104. Николаев Р. В. Петербургский калейдоскоп: (Страницы быта). СПб, 2007.
105. Овсянников Ю. М. Три века Санкт-Петербурга: История. Культура. Быт. М., 1997.
106. Овсянников Ю. М. Великие зодчие Санкт-Петербурга: Д. Трезини. Ф. Растрелли. К. Росси. СПб., 2001.
107. Овсянников Ю. М. Доменико Трезини. Л., 1987.
108. Овсянников Ю. М. Картины русского быта: Стили. Нравы. Этикет. М., 2001.
109. Орлова А. А. Глинка в Петербурге. Л., 1970.
110. От конки до трамвая: Из истории петербургского транспорта. М., 1993. Очерки истории Ленинграда: В 7 т. М.; Л., 1955 – 1989.
111. Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1976.
112. Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. Л., 1983.
113. Первушина Е. В. Загородные императорские резиденции. СПб, 2007.
114. Петербург в поэзии русской эмиграции. СПб, 2006.

115. Петербург и другие новые российские города XVIII – первой половины XIX вв. М., 1995.
116. Петербургские трактиры и рестораны / Сост. А. М. Конечный. СПб, 2006.
117. Петербургский метрополитен: От идеи до воплощения. СПб, 2005.
118. Петербургский трамвай. История и современность. СПб, 2006.
119. Петров А. Н. Савва Чевакинский. Л., 1983.
120. Петрова Т. А. Андрей Штакеншнейдер. Л., 1978.
121. Петровская И. Ф., Сомина В. В. Театральный Петербург: Начало XVIII века – октябрь 1917 года. СПб, 1994.
122. Пилявский В. И. Архитектура Ленинграда. Л.; М., 1953.
123. Пилявский В. И. Джакомо Кваренги: архитектор, художник. Л., 1981.
124. Пилявский В. И. Зодчий Росси. М.; Л., 1951.
125. Пилявский В. И. Петропавловская крепость. Л., 1967.
126. Пилявский В. И. Стасов — архитектор. Л., 1963.
127. Пискарев П. А., Урлаб Л. Л. Милый старый Петербург: Воспоминания о быте старого Петербурга начала XX века. СПб. 2007.
128. Попов В. Г. Культурный Питер. М., 2007.
129. Принцева Г. А., Бастарева Л. И. Декабристы в Петербурге. Л., 1975.
130. Пунин А. Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. Л., 1990.
- Пунин А. Л. Архитектура Петербурга середины и второй половины XIX века: В 2 т. СПб., 2009.
131. Пунин А. Л. Архитектурные памятники Петербурга. Вторая половина XIX века. Л., 1981.
132. Пушкарев И. И. Николаевский Петербург. СПб., 2001. Пушкинский Петербург: Сб. Л., 1949.
133. Пыляев М. И. Старый Петербург. СПб, 1889; М., 1991; СПб, 2002.
134. Развлекательная культура России XVIII – XIX вв.: Сб. СПб, 2001.
135. Раздолгин А. А., Скориков Ю. А. Кронштадтская крепость. Л., 1988.
136. Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра. 1713 – 1913 гг. СПб, 1997.
137. Сады и парки Ленинграда / Сост. В. П. Иванова. Л., 1981.
138. Санкт-Петербург в конце XX века. Современная жизнь исторического города. СПб, 1999.
139. Санкт-Петербург как эстетический феномен. Сб. статей, СПб, 2009.
140. Санкт-Петербург. Три века архитектуры / Под ред. И. С. Храброго. СПб, 1999.
141. Саруханян Е. Г. Достоевский в Петербурге. Л., 1972.
142. Светлов С. Ф. Петербургская жизнь в конце XIX столетия. СПб, 1998.
143. Свешников И. Петербургские трущобы и их обитатели. СПб, 1900.
144. Северюхин Д. Я. Старый художественный Петербург: рынок и самоорганизация художников (от начала XVIII века до 1932 г.). СПб, 2008.
145. Семенова Л. Н. Быт и население Санкт-Петербурга (XVIII век). СПб, 1998.
146. Семенова Л. Н. Рабочие Петербурга в первой половине XVIII века. Л., 1974.
147. Славина Т. Д. Константин Тон. Л., 1989.
148. Соловьева Т. А. Английская набережная. СПб, 2004.
149. Соловьева Т. А. Новая Голландия: История острова. СПб, 2005.
150. Солсбери, Гаррисон. 900 дней: Блокада Ленинграда / Пер. с англ. Нью-Йорк, 1989; М., 2000.
151. Социальная история Санкт-Петербурга / Под ред. В. Н. Соловьева. СПб, 2005.
152. Степанов З. В. Культурная жизнь Ленинграда 1920-х – начала 1930-х годов. Л., 1976.
153. Степанов С. Д. Санкт-Петербургская Петропавловская крепость. СПб, 2001.
154. Столпянский П. Н. Петербург: Как возник, основался и рос Санкт-Петербург. Пг., 1918; СПб, 1995.

156. Суздалева Т. Э. Н. А. Троицкий. Л., 1991.
157. Тарановская М. З. Архитектура театров Ленинграда. Л., 1988.
158. Тихонов А. К. Католики, мусульмане, иудеи Российской империи в конце XVIII – начале XX вв. СПб, 2008.
159. Тыжненко Т. Е. Василий Стасов. Л., 1990.
160. Тыжненко Т. Е. Максимилиан Месмахер. Л., 1984.
161. Уварова Е. Д. Как развлекались в Российских столицах. СПб, 2004.
162. Успенский Л. В. Записки старого петербуржца. Л., 1970.
163. Фонякова Н. Н. Куприн в Петербурге — Ленинграде. Л., 1986.
164. Фролов А. И. Великокняжеские дворцы. СПб, 2008.
165. Фролов А. И. Вокзалы Санкт-Петербурга. СПб, 2003.
166. Хренков Д. Т. Анна Ахматова в Петербурге — Петрограде — Ленинграде. Л., 1989.
167. Чугунов Г. И. Валентин Серов в Петербурге. Л., 1990.
168. Чуйкина С. Дворянская память: «бывшие» в советском городе (Ленинград. 1920 – 1930-е годы). СПб., 2006.
169. Шепелев Л. Е. Чиновный мир России: XVIII – начало XX века. СПб, 1999.
170. Штиглиц М. С. Промышленная архитектура Петербурга. СПб, 1996.
171. Шуйский В. К. Андреян Захаров. Л., 1989.
172. Шуйский В. К. Зрелое русское барокко и ранний классицизм. СПб, 1997.
173. Шуйский В. К. Карло Росси. СПб, 2001.
174. Шуйский В. К. Строгий классицизм. СПб, 1997.
175. Шуйский В. К. Тома де Томон. Л., 1981.
176. Шульц С. С. Храмы Санкт-Петербурга: История и современность. СПб, 1994.
177. Энгель. Карл Людвиг. Заметки о том, как строят в Петербурге. Хельсинки; СПб, 2003.
178. Юхнева Н. В. Этнический состав и этносоциальная структура населения Петербурга. Л., 1984.
179. Яров С. В. Конформизм в Советской России: Петроград 1917 – 1920-х годов. СПб, 2006.
180. Яцевич А. Г. Крепостные в Петербурге. Л., 1933.

Энциклопедии, справочники, словари

1. Антонов В. В., Кобак А. В. Святые Санкт-Петербурга. Историко-церковная энциклопедия: В 3 т. СПб, 1996.
2. Архитекторы — строители Санкт-Петербурга середины XIX – начала XX века. Справочник / Под ред. Б. М. Кирикова. СПб, 1996.
3. Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга: Исторический справочник. СПб, 2001.
4. Власов В. Г. Стили в искусстве: В 3 т. СПб, 1995.
5. Все музеи Санкт-Петербурга: Каталог-справочник. СПб, 2005.
6. Гуревич Л. Ю. Художники Ленинградского андеграунда: Биографический словарь. СПб, 2007.
7. Доценко В. Д., Миронов В. Ф. Знаменитые люди Санкт-Петербурга: Биографический словарь. СПб, 2002.
8. Лурье Ф. М. Петербург 1703 – 1917: История и культура в таблицах. СПб, 2001.
9. Мелуа А. И. Блокада Ленинграда: Энциклопедия. СПб, 1999. Петербург, Петроград, Ленинград: Энциклопедия. М., 1992.
10. Санкт-Петербург: 300 лет истории / Отв. ред. В. М. Ковальчук. СПб, 2003.
11. Санкт-Петербург: Энциклопедия. М., 2004.
12. Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. СПб, 2002.
13. Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия. В 3 т. СПб, 2001 – 2009.

Путеводители, библиографические указатели

1. Бройтман Л. И., Краснова Е. И. Большая Морская улица. СПб., 1996; М., 2005.
2. Дубин А. С., Бройтман Л. И. Моховая улица. М., 2004.
3. Зуев Г. И. Вдоль канала Грибоедова. М., 2006.
4. Исаченко В. Г., Питанин В. Н. Литейный проспект, Л., 1989.
5. Исаченко В. Г., Питанин В. Н. Литейная сторона. СПб, 2006.
6. История Санкт-Петербурга — Петрограда, 1703 – 1917: Путеводитель по источникам. Т. 1. Вып. 1 – 2. СПб, 2000 – 2005.
7. Канн П. Я. Прогулки по Петербургу. СПб, 1994.
8. Канн П. Я. Стрелка Васильевского острова. Л., 1973.
9. Кириков Б. М., Кирикова Л. А., Петрова О. В. Невский проспект. Архитектурный путеводитель. М., 2004.
10. Конечный А. М. Быт и зрелищная культура Санкт-Петербурга — Петрограда, XVIII – начало XX века: Материалы к библиографии. СПб, 1997.
11. Кудашев Б. М. По Каменноостровскому проспекту. СПб, 1994.
12. Лавров Л. П. 1.000 адресов в Санкт-Петербурге: Краткий архитектурный путеводитель. СПб, 2008.
13. Литература о Санкт-Петербурге. Библиографический указатель, Вып. 1 – 15. СПб: Изд-во РНБ. 1992 – 2007.
14. Никитенко Г. Ю., Соболев В. Д. Дома и люди Васильевского острова. М., 2007.
15. Привалов В. Д. Каменноостровский проспект. СПб, 2003: М., 2005.
16. Синдаловский Н. А. Петербург. Путеводитель. СПб, 2001.
17. Сомина Р. А. Невский проспект. Л., 1959.
18. Узнай и полюби Санкт-Петербург. Пособие по историческому краеведению / Сост. В. Ф. Помарнацкий. СПб, 1997.
19. Чеснокова А. Н. Невский проспект. Л., 1985.
20. Яковченко Р. Н. Московский проспект. Л., 1986.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История и культура Санкт-Петербурга» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению топографии города, научиться соотносить историческое знание с современным Петербургом.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ»

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Кузнецова Татьяна Валентиновна, специалист по УМР

Рецензент:
Сундстрем Лев Геннадьевич, профессор, канд. искусствоведения

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
29.03.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
29.03.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/14

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. Организационно-методический раздел

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Международные культурные связи
Трудоемкость дисциплины	1 зачетная единица / 36 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3).

Студент, освоивший курс «Международные культурные связи», должен:

- знать исторические предпосылки возникновения продюсерства как самостоятельного вида творческой деятельности, актуальные направления развития продюсерства в различных видах и направлениях искусства;

- знать основы теории и практики современного менеджмента, его особенности в организациях культуры и искусства;

- знать механизмы государственной поддержки и рыночные механизмы в области исполнительских искусств в России и за рубежом;

- уметь актуализировать исторический опыт в области театрального дела в целях повышения уровня современного продюсерства в области исполнительских искусств;

- уметь анализировать содержание и прогнозировать развитие межгосударственного и транснационального взаимодействия в области культуры;

- уметь самостоятельно вести исследовательскую деятельность в области международного культурного обмена;

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

3. Цель курса

Цель курса – ознакомить будущих продюсеров с основными направлениями возможных международных связей организаций, работающих в сфере культуры и исполнительских искусств, как российских, так и организаций зарубежных стран.

4. Задачи курса

Задачами курса является:

- рассмотрение основных вопросов и проблем, связанных с историей, становлением и развитием международного культурного сотрудничества;
- знакомство с современным состоянием, принципами организации, а также с дальнейшими тенденциями развития международного культурного обмена;
- изучение основных форм и направлений международного культурного обмена;
- обзор деятельности основных международных организаций в сфере культуры;
- определение перспективных направлений культурного сотрудничества на современном этапе.

5. Место курса в структуре образовательной программы

Освоение курса «Международные культурные связи» является курсом по выбору студента и дает возможность ознакомиться с международными организациями, получить дополнительные знания в профессиональной специализированной подготовке продюсера.

Для освоения данного курса студенты должны опираться на знания, полученные при освоении дисциплин: «Иностранный язык», «Введение в специальность». Курс предшествует дисциплине «Театральное дело и культурная политика за рубежом».

Особое внимание в курсе уделяется проблеме участия России в различных направлениях и формах международного культурного взаимодействия, работе в правительственных и неправительственных организациях, деятельности в рамках различных программ, многосторонних и двусторонних проектов и т.д.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	6	1 / 36	Зачет
	Всего: 28 час.	2	6	1 / 36	
Очно-заочная и заочная	2 семестр: 8 часов.	4	24	1 / 36	Зачет
	Всего: 8 час.	4	24	1 / 36	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины и их содержание

Тема 1. Международная культурная интеграция.

Теоретические аспекты культурной интеграции и межкультурного сотрудничества.

Международные отношения в области культуры и понятие международного культурного обмена. Уровни, формы, направления международного культурного обмена.

Двусторонние культурные связи в международных отношениях. Цели, субъекты, направления, инструменты внешней культурной политики.

Международное сотрудничество в сфере культуры - историческая справка.

Проблемы межкультурных коммуникаций.

Тема 2. Внешняя культурная политика России и зарубежных стран

Теоретические проблемы, основные понятия и категории внешней культурной политики, основные модели внешней культурной политики современных государств, институциональные основы, основные направления и формы.

Формирование внешней культурной политики Российской Федерации. Сотрудничество России и стран СНГ в гуманитарной сфере. Деятельность Росзарубежцентра, Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству при МИД РФ. Деятельность российских СМИ за рубежом.

Деятельность российских культурных центров за рубежом.

Тема 3. Методология и источниковедение исследования международного культурного сотрудничества.

Проблема культурного взаимодействия, как предмет исследования современной гуманитарной науки. Рассмотрение подходов при исследовании проблемы международных культурных связей, использования разнообразных типов источников. Методы исследования вопросов, связанных с историей международных культурных связей, типы культурных заимствований (санкционированные и несанкционированные).

Понятия внешней культурной политики и культурной дипломатии государств. Источники и историография международных культурных связей. Зарубежные и отечественные центры изучения международного культурного обмена.

Мультикультурализм.

Тема 4. Международные культурные организации

Многосторонний культурный обмен в системе международных отношений. Классификация, институты, функции и направления деятельности международных организаций в сфере культуры. Роль международных частных фондов. Универсальные международные организации. Региональные гуманитарные организации. Деятельность Совета Европы.

Создание ЮНЕСКО в 1945–1946 гг. «Система ЮНЕСКО»: органы управления, региональные представительства, ассоциированные члены ЮНЕСКО. Нормотворческая функция ЮНЕСКО и место нормативных актов ЮНЕСКО в международном праве. Содержание, результаты и проблемы деятельности ЮНЕСКО в сферах образования, науки, культуры.

«Всеобщая декларация о культурном разнообразии», ЮНЕСКО, 2001.

Взаимодействие России и ЮНЕСКО. Деятельность Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Политика и роль России в органах принятия решений и рабочих органах ЮНЕСКО. Основные направления деятельности и крупнейшие проекты ЮНЕСКО в России.

Международные организации, связанные с культурой, искусством, сохранением культурного наследия. Международный институт театра (ITI). Международная университетская театральная ассоциация (AITU-IUTA). Международная ассоциация театров для детей и молодежи (ASSITEJ). Международная ассоциация театральных критиков (AICT-IACT), и др.

Становление и роль фестивального движения. Международные организации, регулирующие фестивальную деятельность. Международная федерация фестивальных организаций (FIDOF).

Международные конкурсы как основная форма международных музыкальных связей. Место России в международном фестивальном и конкурсном движении.

Основные направления и формы международного музыкального и театрального сотрудничества. Отечественный кинематограф на международных кинофестивалях (Каннский, Берлинский, Венецианский).

Тема 5. Международные научные и образовательные связи.

Болонский процесс. 1999 год - подписание Болонской декларации министрами образования 29 европейских государств - движение, цель которого заключается в гармонизации систем образования, прежде всего высшего, стран Европы.

Международная федерация исследований в области театра (International Federation for Theatre Research / FIRT-IFTR).

Европейская университетская сеть непрерывного образования (EUCEN). Европейский центр по высшему образованию. Европейская ассоциация университетов (EUA). Европейская лига институтов искусств (ELIA).

Европейская сеть центров обучения руководителей всех уровней для организаций и учреждений культуры (European Network Of Cultural Administration Training Centers, ENCATS) и др.

Понятие академической мобильности: международные студенческие и научные программы обмена. Программы ЮНЕСКО: TESIS, EUCLID и пр.

Тема 6. Актуальные проблемы международного культурного туризма. Роль Санкт-Петербурга в международном культурном обмене

Культурный туризм – важное средство взаимопонимания, выражения доброй воли и укрепления отношений между народами. Сущность и место культурного туризма в современном мире.

Санкт-Петербург – международный культурный центр. Перспективы развития международного культурного сотрудничества России и место Санкт-Петербурга в данном процессе.

Деятельность зарубежных культурных центров, например, Альянс Франсез, Американский культурный центр, Гете-институт, Японский культурный центр, представительство Совета министров северных стран и др.

Роль и место нашего города во внешней культурной политике России. Санкт-Петербург в международном культурном пространстве, его многосторонние связи и перспективы их развития.

2. Распределение часов по темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения					
	Очная			Очно-заочная и заочная		
	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.
Тема 1. Международная культурная интеграция.	2	-	6	1	-	24
Тема 2. Внешняя культурная политика России и зарубежных стран.	4	-		1	-	
Тема 3. Методология и источниковедение исследования международного культурного сотрудничества.	2	-		1	-	
Тема 4. Международные культурные организации.	12	-		4	-	
Тема 5. Международные научные и образовательные связи.	4	-		1	-	
Тема 6. Актуальные проблемы международного	4	-		-	-	

культурного туризма. Роль Санкт-Петербурга в международном культурном обмене.					
Всего:	28	6	8	24	
<i>Консультации</i>	<i>2</i>		<i>4</i>		
ИТОГО:	36		36		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Учебным планом по данной дисциплине письменные работы не предусмотрены.

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к зачету:

1. Международные отношения в области культуры и понятие международного культурного обмена.

2. ЮНЕСКО.

3. Участие России в деятельности ЮНЕСКО.

4. ЮНЕСКО и проблема охраны памятников культуры в России.

5. Взаимодействие России и Совета Европы в сфере образования, науки и культуры. Россия в «Болонском процессе».

6. Проблема возврата культурных ценностей в отношениях России с зарубежными государствами.

7. Внешняя культурная политика стран Запада.

8. Внешняя культурная политика России.

9. Международные организации в области театра, музыки, кино.

10. Россия в международных театральные связи.

11. Россия в международных музыкальных связях.

12. Россия в международных кинематографических связях.

13. Международные научные и образовательные связи.

14. Актуальные проблемы международного культурного туризма.

15. Роль Санкт-Петербурга в международном культурном обмене.

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

Основная литература:

1. Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен: Учеб. пособие / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. – СПб: СПбКО, 2009. – 413 с.

2. Международный культурный обмен в документах и материалах: Хрестоматия / Авторы-составители Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. – СПб: СПбГУ, 2004. – 389 с.

3. Фукуяма, Ф. Конец истории? / Ф. Фукуяма // Вопросы философии. – 1990. – № 3.

– С. 134-155.

4. Постановление Правительства РФ от 12 января 1995 г. N 22 «Об основных направлениях культурного сотрудничества Российской Федерации с зарубежными странами».

Дополнительная литература:

1. Боголюбова, Н. М. Культурный обмен в системе международных отношений: Учебное пособие / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева – СПб: СПбГУ, 2003. – 192 с.

2. Боголюбова, Н. М. Деятельность Росзарубежцентра в процессе реализации межкультурного обмена на современном этапе / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева // Современные проблемы межкультурных коммуникаций. Сборник статей. / Под ред. Б. И. Рашрагович и др. (СПбГУКИ. Труды. Т. 163). – СПб: СПбГУКИ, 2005.

3. Жидков, В. С. Культурная политика России: Теория и история / В. С. Жидков, К. Б. Соколов. – М.: Академический Проект, 2001. – 592 с.

4. Козлов, Л. Е. Внешняя культурная политика России в отношении стран СНГ / Л. Е. Козлов // Материалы конференции «Современная Россия и мир: альтернативы развития». – [Электронный ресурс] – URL: <http://www.lkoslovg.narod.ru>. (дата обращения 23.06.2015).

5. Филимонов, Ю. Г. Фактор культуры во внешней политике США / Ю. Г. Филимонов // Социально-гуманитарное и политологическое образование. – [Электронный ресурс] – URL: www.beljournal.by.ru. (дата обращения: 13.02.2016).

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

1. Официальный сайт МИД РФ. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mid.ru> (дата обращения: 13.02.2016).

2. Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.un.org> (дата обращения: 13.02.2016).

3. Официальный сайт ОБСЕ. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.osce.org> (дата обращения: 13.02.2016).

4. Официальный сайт ЮНЕСКО. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unesco.org>. (дата обращения: 13.02.2016).

5. Официальный сайт РОССОТРУДНИЧЕСТВО. [Электронный ресурс]. URL: <http://rs.gov.ru/> (дата обращения: 13.02.2016).

6. Официальный сайт Международного института театра. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iti-worldwide.org/>. дата обращения: 13.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Международные культурные связи» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников нормативных материалов.

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

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

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

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.

3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра пластического воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:

Павлушова Ирина Владимировна, ст. преподаватель

Рецензент:

Арустамян Анаит Вагаршаковна, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
28.09.2016, протокол № 1-б

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-6/42

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Прикладная физическая культура
Трудоемкость дисциплины	328 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Прикладная физическая культура» опирается на материал дисциплин «Физическая культура».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 × 16 нед. = 32 часа.	-	50	- / 82	-
	2 семестр: 2 × 14 нед. = 28 часов.	-	54	- / 82	-
	3 семестр: 4 × 16 нед. = 64 часа.	-	18	- / 82	-
	4 семестр: 4 × 14 нед. = 56 часов.	-	26	- / 82	Зачет
	Всего: 180 час.	-	148	- / 328	
Очно-заочная	4 семестр: 2 часа.	-	326	- / 328	Зачет
	Всего: 2 час.	-	326	- / 328	
Заочная	4 семестр: 2 часа.	-	326	- / 328	Зачет
	Всего: 2 час.	-	326	- / 328	

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Введение в предмет

Тема 1.1. Основы анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности.

Тема 1.2. Коррекция веса и пропорций тела. Осанка.

Раздел 2. Подготовительные упражнения

Тема 2.1. Аэробная нагрузка. Упражнения с гимнастическими скакалками: бег, прыжки.

Тема 2.2. Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами.

Тема 2.3. Упражнения с отягощениями.

Раздел 3. Комплексы на развитие и совершенствование физических качеств

Тема 3.1. Индивидуальные упражнения.

Тема 3.2. Упражнения в парах.

Тема 3.3. Упражнения группами.

Раздел 4. Комплексы упражнений с предметами

Тема 4.1. Упражнения с гимнастическими палками:

1. Овладение техникой вращений.
2. Жонглирование.
3. Развивающие подвижность в суставах.

Раздел 5. Акробатические упражнения

Тема 5.1. Кувырки.

Тема 5.2. Перекаты.

Тема 5.3. Стойки.

Тема 5.4. Мосты.

Тема 5.5. Перевороты.

Тема 5.6. Рондат.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения												
	Очная				Очно-заочная				Заочная				
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	
Раздел 1	-	36	-	22	-	0,4	-	64	-	0,4	-	64	
Тема 1.1	-	18	-		-	-	-		-	-	-		-
Тема 1.2	-	18	-		-	-	-		-	-	-		-
Раздел 2	-	36	-	30	-	0,4	-	64	-	0,4	-	64	
Тема 2.1	-	12	-		-	-	-		-	-	-		-
Тема 2.2	-	12	-		-	-	-		-	-	-		-
Тема 2.3	-	12	-		-	-	-		-	-	-		-
Раздел 3	-	36	-	30	-	0,4	-	64	-	0,4	-	64	
Тема 3.1	-	12	-		-	-	-		-	-	-		-
Тема 3.2	-	12	-		-	-	-		-	-	-		-
Тема 3.3	-	12	-		-	-	-		-	-	-		-
Раздел 4	-	24	-	30	-	0,4	-	64	-	0,4	-	64	
Тема 4.1	-	24	-		-	-	-		-	-	-		-
Раздел 5	-	48	-	36	-	0,4	-	70	-	0,4	-	70	
Тема 4.1	-	8	-		-	-	-		-	-	-		-
Тема 4.2	-	8	-		-	-	-		-	-	-		-
Тема 4.3	-	8	-		-	-	-		-	-	-		-
Тема 4.4	-	8	-		-	-	-		-	-	-		-
Тема 4.5	-	8	-		-	-	-		-	-	-		-
Тема 4.6	-	8	-		-	-	-		-	-	-		-
Всего	-	180	-	148	-	2	-	326	-	2	-	326	
<i>Консульт.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ВСЕГО	328				328				328				

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

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

Требования к зачету:

1. Владение техникой безопасности при выполнении упражнений;
2. Владение пройденным материалом.

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

Основная литература:

1. Аверкович, Н.В., Цейтлин, М.И. Акробатика. — М.: Физкультура и спорт, 1967.
2. Иванов, И.С. 250 гимнастических упражнений (индивидуальная гимнастика актера). — М.: Госкиноиздат, 1952.
3. Иванов, И.С., Шишмарева, Е.С. Воспитание движения актера. — М.: Гослитиздат, 1937.
4. Коркин, В.П. Акробатика. — М.: Физкультура и спорт, 1983.
5. Кох, И.Э. Основы сценического движения. — Л.: Искусство, 1970.
6. Морозова, Г.В. Пластическая культура актера. — М.: ГИТИС, 1999.
7. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актера. — М.: Искусство, 1976.

Дополнительная литература:

1. Азы актерского мастерства. — СПб: Речь, 2002.
2. Ершов, П. Технология актерского искусства. — М.: ВТО, 1959.
3. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера. — М.: Просвещение, 1973.
4. Корогодский, З.Я. Режиссер и актер. — М.: Советская Россия, 1967.
5. Кун (перевод с венгерского под общей редакцией В.В. Столбова). Всеобщая история физической культуры и спорта. — М.: Радуга, 1982.
6. Кристи, Г. Воспитание актера школы Станиславского. — М.: Искусство, 1978.
7. Праздников, А. Искусство и спорт. — Л.: Знание, 1981.
8. Станиславский, К.С. Собрание сочинений в восьми томах. — М.: Искусство.
9. Сценическая педагогика. Сборник трудов. — Л.: ЛГИТМиК, 1973.
10. Сценическая педагогика. Сборник трудов. — Л.: ЛГИТМиК, 1977.
11. Топорков, В.О. О технике актера. — М.: ВТО, 1959.
12. Чехов, М. Литературное наследие: в 2-х тт. — М.: Искусство, 1995.
13. Шихматов, Л. От студии к театру. — М.: ВТО, 1970.

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

1. Сайт, посвященный физической культуре. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fizkult-ura.ru/> (дата обращения: 15.09.2016).

2. Официальный сайт национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. [Электронный ресурс]. URL: <http://lesgaft.spb.ru/ru> (дата обращения: 15.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Прикладная физическая культура» в самостоятельной работе студенту следует уделить внимание изучению основной и дополнительной литературы.

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

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

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

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА - ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ»

Рабочая программа

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Авторы-составители:

Сундстрем Лев Геннадьевич, зав. кафедрой, канд. искусствоведения, профессор
Учитель Константин Александрович, докт. искусствоведения, доцент
Великанова Наталья Евгеньевна, ст. преподаватель
Кузнецова Татьяна Валентиновна, специалист по УМР

Рецензент:

Сазонова Людмила Александровна, канд. экон. наук, профессор

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
10.05.2016, протокол № 7

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
01.07.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/45

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Учебная
Наименование практики	Ознакомительная практика
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики	Непрерывно во 2 семестре
Трудоемкость практики	4,5 зачетных единиц / 3 недели / 162 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

Прохождение учебной ознакомительной практики в кооперации с другими видами практики и дисциплинами, предусмотренными рабочим учебным планом, должно обеспечить освоение студентом следующих предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом компетенций:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10);

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-8);

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9);

владением знаниями основ продюсерства (ПК-1);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5);

готовностью к творческому взаимодействию с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) на всех этапах разработки концепции, подготовки и реализации проекта (ПСК-5.2);

владение знаниями сценической техники, технологии подготовки новых постановок (концертных программ), а также способами проката репертуара (ПСК-5.3).

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

В процессе ознакомительной практики студенты используют информацию и первичные навыки и компетенции, полученные в период обучения на I курсе. Знания и умения, полученные в ходе прохождения ознакомительной практики, используются студентами при освоении дисциплин «Планирование и организация проката репертуара», «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности».

Прохождение учебной ознакомительной практики осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденными графиками учебного процесса.

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Формы обучения	Семестр, количество недель	Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
Очная, очно-заочная и заочная	2 семестр, 3 недели	162	4,5 / 162	Зачет

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Учебная ознакомительная практика проводится в профессиональных организациях исполнительских искусств, с которыми у Института заключены соответствующие договоры.

Проект приказа о распределении студентов на практику подготавливает Деканат факультета при участии преподавателя кафедры, которому поручено руководство этой практикой (далее – руководитель практики от Института).

Каждому студенту вручается направление на практику, соответствующее приказу о распределении, а также настоящая программа в двух экземплярах (один экземпляр для вручения руководителю практики в организации исполнительских искусств).

Руководитель практики от Института осуществляет организационно-методическое руководство практикой, находясь в постоянном контакте с руководителями практик в организациях.

Руководитель практики в организации представляет практиканта руководителю подразделения, в которое студенту предстоит проходить практику, проводит с практикантом при необходимости индивидуальные консультации.

Студент ведет дневник практики по установленной форме (приложение 1), в котором *еженедельно* фиксирует содержание выполняемых им работ, допущенные в ходе их выполнения ошибки и отмеченные руководством организации достижения.

Руководитель практики в организации или руководитель подразделения, в котором проходит практику студент, регулярно (не реже чем *раз в неделю*) знакомится с записями в дневнике. Последняя виза руководителя в дневнике практиканта обычно проставляется в заключительную неделю практики. Кроме того, руководитель готовит *отзыв организации (характеристику)* о прохождении практики студентом.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Целью ознакомительной практики студентов I курса является подготовка их к осознанному и углубленному изучению дисциплин профессионального цикла, установление глубокой связи между теоретической подготовкой и практической деятельностью организаций исполнительских искусств в процессе выработки у студентов соответствующих профессиональных компетенций.

В ходе ознакомительной практики студент должен:

1) ознакомиться с историей создания и развития организации исполнительских искусств, где он проходит практику;

2) ознакомиться с учредительными документами, должностными инструкциями (обязанностями, правами и ответственностью) руководителей организации в целом и ее основных подразделений, со штатным расписанием организации;

3) ознакомиться с материально-технической базой организации исполнительских искусств, включая здания, сооружения, расположение помещений в зрительской части и в закулисной части, сценическое оборудование (свет, звук, сценические механизмы), вентиляция и кондиционирование в зрительской и закулисной части, система пожарной сигнализации и пожаротушения, система охраны и допуска в здания организации, мастерские (производственные цеха) и их оборудование;

4) ознакомиться с процессом подготовки новой постановки (концертной, цирковой программы, циркового номера), порядком проведения работ, этапами этого процесса и функциями всех участников этого процесса;

5) ознакомиться с использованием организацией исполнительских искусств современных информационных технологий (сайт театра, продажа билетов через интернет и др.);

6) выполнять практические задания и поручения руководителя практики от организации.

В ходе практики студент обязан соблюдать трудовую дисциплину, выполнять данные ему поручения и нести ответственность за их качественное выполнение, строго придерживаться установленных в организации правил внутреннего распорядка и техники безопасности.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1. Отчет о практике

Отчет должен соответствовать требованиям к содержанию практики, изложенным в пункте 3.2 раздела III «СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ» настоящей рабочей программы.

В отчете должны содержаться следующие разделы:

1) **Краткая историческая справка** (не более двух страниц), при подготовке которой должны использоваться различные («бумажные» и электронные) источники (не менее трех).

2) **Схема организационной структуры** создается практикантом на основе информации, полученной при ознакомлении с документами и в ходе бесед (интервью) с руководителями структурных подразделений, другими работниками. Схема должна быть подробной. В ней должны быть представлены: учредитель организации, руководители (директор, художественный руководитель), заместители руководителей, главные специалисты организации и все ее структурные подразделения, а также наблюдательный, попечительский, художественный советы (при наличии); стрелками следует показать отношения подчиненности.

В тексте отчета необходимо дать краткое описание основных функций должностных лиц и подразделений, приведенных в схеме.

3) **Материально-техническая база** организации исполнительских искусств должна найти отражение в отчете в виде краткой справки, в которой студент по результатам личных наблюдений описывает особенности архитектурных решений и технического оснащения зданий этой организации исполнительских искусств.

4) **Подготовка новой постановки (концертной, цирковой программы)** описывается в отчете на основании информации, полученной студентом лично, в результате наблюдений за этим процессом в период практики и (или) из бесед (интервью) с работниками организации.

5) **Современные информационные технологии**, используемые в данной организации исполнительских искусств, представляются в отчете в виде подробного описания сайта организации, в котором отмечаются его сильные и слабые места, а также иных ярких примеров (по выбору студента) использования в организации таких технологий.

6) **Выполнение практических заданий и поручений** отражается в дневнике практики и обзорно описывается в отчете.

В конце отчета помещается **список использованной литературы**.

Текст отчета по практике должен быть написан студентом самостоятельно и не должен содержать неправомерных заимствований.

Отчет по практике выполняется в формате А4 (схема организационной структуры может быть выполнена в формате А3) с соблюдением следующих правил:

- поля: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см; отступ – 1,25 см;
- межстрочный интервал – 1,5, без интервалов между абзацами;
- шрифт – Times New Roman, 14 кегль. При выполнении схемы организационной структуры для надписей внутри квадратов (прямоугольников) можно использовать более мелкий шрифт (12 или 10);
- схема организационной структуры может выполняться в компьютере, в редакторе Word, или на бумажном носителе с надписями от руки;
- страницы нумеруются внизу посередине. Титульный лист (см. приложение 2) является первой страницей отчета, но на нем номер не проставляется;
- ссылки в тексте и список использованной литературы выполняются в соответствии с правилами библиографического описания.

Подготовленный студентом отчет по практике не позднее, чем через неделю после завершения практики, сдается на проверку руководителю практики от Института. Руководитель принимает решение о допуске студента к зачету или возвращает отчет на доработку.

2. Зачет по практике

Зачет по практике проводится не позднее, чем через месяц после начала семестра, следующего за завершением практики. Дата проведения зачета объявляется студентам не позднее, чем за неделю.

Зачет по практике проводится комиссией, в которую входят: руководитель практики от Института, куратор курса и преподаватель факультета, назначенный деканом, который является председателем комиссии.

К зачету допускаются студенты, представившие все документы по результатам практики и получившие допуск по результатам проверки отчета руководителем практики от Института (см. п. 1.4).

Комиссия на зачете оценивает представленные студентом документы (отчет по практике, дневник практики, завизированный руководителем практики от организации и его отзыв (характеристику) о практике студента), а также ответы студента на вопросы в ходе зачета. Положительная оценка выставляется при соблюдении следующих требований:

- а) отчет по практике полностью отвечает требованиям настоящей программы;
- б) дневник практики свидетельствует о регулярной работе студента в период практики;
- в) дан положительный отзыв руководителя практики от организации.

Зачет по практике относится к следующей после проведения практики промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационной сессии).

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Литературу по организации исполнительских искусств, где проводится практика, студент подбирает самостоятельно, используя книги, периодическую печать, архивные материалы, служебные документы, электронные источники, включая сеть Интернет, консультируясь в случае необходимости с руководителями практики.

При подготовке отчета по практике в целях корректного оформления самого отчета, а также ссылок и списка использованной литературы студенты пользуются следующим изданием:

Основные правила библиографического описания произведений печати и составления легенд архивных документов (Для научно-вспомогательного аппарата): Методические указания для студентов театроведческого факультета / сост.: А. П. Кулиш, Е. В. Третьякова. – СПб: СПбГАТИ, 2011. – 54 с.

VI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

При прохождении практики студент использует программное обеспечение на уровне Microsoft Office 2003 или его последующих модификаций. В случае если характер практики студента требует дополнительного программного обеспечения, кафедра и Институт обеспечивают студенту возможность пользования таким программным продуктом.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения индивидуальной работы руководителя со студентом в период проведения практики и проведения зачета Институт предоставляет аудиторию, оборудованную в случае необходимости компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением. Для самостоятельной работы студент может воспользоваться услугами читального зала и компьютерного класса Института.

Российский государственный институт сценических искусств

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Дневник практики

Студента(ки) I курса _____ формы обучения

фамилия, имя, отчество

№№ недель	Дата	Выполнение работ, заданий, поручений, сбор информации для отчета по практике	Комментарий руководителя от организации
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Краткое итоговое заключение руководителя практики от организации:

(заполняется от руки)

Должность Фамилия, имя, отчество

« ____ » _____ 2017 г. _____

Подпись

Российский государственный институт сценических искусств

Продюсерский факультет

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ

В _____

студента(ки) I курса _____ формы обучения

фамилия, имя, отчество

Руководитель практики от Института:

ФИО, ученая степень

Санкт-Петербург
2017

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

«ПРОИЗВОДСТВЕННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА»

Рабочая программа

Специальность высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Авторы-составители:

Сазонова Людмила Александровна, канд. экон. наук, профессор
Сундстрем Лев Геннадьевич, зав. кафедрой, канд. искусствоведения, профессор
Учитель Константин Александрович, докт. искусствоведения, доцент
Кузнецова Татьяна Валентиновна, специалист по УМР

Рецензент:

Великанова Наталья Евгеньевна, ст. преподаватель

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
10.05.2016, протокол № 7

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
01.07.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/34

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	Производственно-административная
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики	Непрерывно: при очной форме обучения – в 4 семестре; при очно-заочной и заочной формах обучения – в 3 семестре
Трудоемкость практики	4,5 зачетных единиц / 3 недели / 162 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

Прохождение производственно-административной практики в кооперации с другими этапами производственной практики и дисциплинами, предусмотренными рабочим учебным планом, должно обеспечить освоение студентом следующих предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом компетенций:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8);

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10);

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-8);

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4);

владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5);

способностью руководить творческим коллективом (ПК-6);

готовностью к творческому взаимодействию с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) на всех этапах разработки концепции, подготовки и реализации проекта (ПСК-5.2);

владение знаниями сценической техники, технологии подготовки новых постановок (концертных программ), а также способами проката репертуара (ПСК-5.3).

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

В процессе производственно-административной практики студенты используют информацию и первичные навыки и компетенции, полученные на учебной ознакомительной практике (I курс). Знания и умения, полученные в ходе прохождения производственно-административной практики, используются студентами при освоении дисциплин «Планирование и организация проката репертуара», «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности».

Прохождение производственно-административной практики осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденными графиками учебного процесса.

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Формы обучения	Семестр, количество недель	Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
Очная	4 семестр, 3 недели	162	4,5 / 162	Зачет
Очно-заочная и заочная	3 семестр, 3 недели	162	4,5 / 162	Зачет

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Производственно-административная практика проводится в профессиональных организациях исполнительских искусств, с которыми у Института заключены соответствующие договоры.

В исключительных случаях студент может быть направлен для прохождения практики в организацию исполнительских искусств, с которой у Института не заключен соответствующий договор, но которая официальным письмом выразила готовность принять студента для прохождения практики. Подобное решение принимается только в том случае, если руководство факультета и выпускающей кафедры (далее – кафедра) считают, что методически это целесообразно.

Проект приказа о распределении студентов на практику подготавливает Деканат факультета при участии преподавателя кафедры, которому поручено руководство этой практикой (далее – руководитель практики от Института).

Каждому студенту вручается направление на практику, соответствующее приказу о распределении, а также настоящая программа в двух экземплярах (один экземпляр для вручения руководителю практики в организации исполнительских искусств).

Руководитель практики от Института осуществляет организационно-методическое руководство практикой, находясь в постоянном контакте с руководителями практик в организациях.

Руководитель практики в организации представляет практиканта руководителю подразделения, в которое студенту предстоит проходить практику, проводит с практикантом при необходимости индивидуальные консультации.

Студент ведет дневник практики по установленной форме (приложение 1), в котором *еженедельно* фиксирует содержание выполняемых им работ, допущенные в ходе их выполнения ошибки и отмеченные руководством организации достижения.

Руководитель практики в организации или руководитель подразделения, в котором проходит практику студент, регулярно (не реже, чем *раз в неделю*) знакомится с записями в дневнике. Последняя виза руководителя в дневнике практиканта обычно проставляется в заключительную неделю практики. Кроме того, руководитель готовит *отзыв организации (характеристику)* о прохождении практики студентом.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе производственно-административной практики студент должен, выполняя задания и поручения руководителя практики от организации, почувствовать себя непосредственным участником творческо-производственного процесса, приобрести первичные навыки и изучить вопросы, относящиеся к компетенции административной части организации, по следующим направлениям:

1) структура административной части в данной организации исполнительских искусств и функции ее работников;

2) факторы, которые учитываются при планировании основных эксплуатационных показателей организации исполнительских искусств (количество мероприятий силами собственных и сторонних коллективов, – утренних и вечерних на стационаре, выездных и гастрольных; показатели заполняемости залов на стационаре);

3) расценки мест на стационаре; принципы дифференциации цен на билеты; порядок согласования с учредителем, установления и применения расценок на конкретные мероприятия;

4) организация работы по составлению и утверждению месячного (квартального) плана текущего репертуара (кто составляет первый вариант проекта репертуарной афиши и на какой срок? с кем этот проект согласовывается и кем утверждается?); причины замен или отмен спектаклей (концертов, представлений) и как часто они бывают;

5) реализация билетов (абонементов) на стационаре и на выездах; организация работы собственной билетной кассы; договоры с организациями, осуществляющими реализацию билетов; договоры с уполномоченными по реализации билетов (нештатными организаторами концертов), контроль за их деятельностью;

6) формы работы по пропаганде исполнительских искусств (театрального, музыкального, циркового), которые практикует данная организация; связи с общественностью (PR), маркетинг и фандрейзинг;

7) виды рекламы, применяемой организацией исполнительских искусств; издательская работа (программы, брошюры, буклеты, аннотации, реклама на сайте и т.п.);

8) прием зрителей (слушателей) при проведении мероприятия; состав и качество предоставляемых им услуг в антрактах, до начала и после окончания спектакля (концерта, представления); комфортность зрительного зала.

В ходе практики студент обязан соблюдать трудовую дисциплину, выполнять данные ему поручения и нести ответственность за их качественное выполнение, строго придерживаться установленных в организации правил внутреннего распорядка и техники безопасности.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1. Отчет о практике

Структура отчета должна соответствовать требованиям к содержанию практики, изложенным в пункте 3.1 раздела III «СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ» настоящей рабочей программы.

Вводная часть отчета должна содержать краткую историческую справку об организации исполнительских искусств (не более двух страниц), при подготовке которой должны использоваться различные («бумажные» и электронные) источники (не менее трех).

Текст отчета по практике должен быть написан студентом самостоятельно и не должен содержать неправомерных заимствований.

Отчет по практике выполняется в формате А4 с соблюдением следующих правил:

- поля: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см; отступ – 1,25 см;
- межстрочный интервал – 1,5, без интервалов между абзацами;
- шрифт – Times New Roman, 14 кегль;
- страницы нумеруются внизу посередине. Титульный лист (см. приложение 2) является первой страницей отчета, но на нем номер не проставляется;
- ссылки в тексте и список использованной литературы выполняются в соответствии с правилами библиографического описания.

Подготовленный студентом отчет по практике не позднее, чем через неделю после начала следующего за практикой семестра сдается на проверку руководителю практики от Института в электронном виде и на бумажном носителе. Руководитель принимает решение о допуске студента к зачету или возвращает отчет на доработку.

2. Зачет по практике

Зачет по практике проводится не позднее, чем через месяц после начала семестра, следующего за завершением практики. Дата проведения зачета объявляется студентам не позднее, чем за неделю.

Зачет по практике проводится комиссией, в которую входят: руководитель практики от Института, куратор курса и преподаватель факультета, назначенный деканом, который является председателем комиссии.

К зачету допускаются студенты, представившие все документы по результатам практики и получившие допуск по результатам проверки отчета руководителем практики от Академии (см. п. 1.4).

Комиссия на зачете оценивает представленные студентом документы (отчет по практике, дневник практики, завизированный руководителем практики от организации и его

отзыв (характеристику) о практике студента), а также ответы студента на вопросы в ходе зачета. Положительная оценка выставляется при соблюдении следующих требований:

- а) отчет по практике полностью отвечает требованиям настоящей программы;
- б) дневник практики свидетельствует о регулярной работе студента в период практики;
- в) положительный отзыв руководителя практики от организации.

Аттестация по производственной практике-работе относится к следующей после проведения практики зачетно-экзаменационной сессии.

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Литературу по организации исполнительских искусств, где проводится практика, студент подбирает самостоятельно, используя книги, периодическую печать, архивные материалы, служебные документы, электронные источники, включая сеть Интернет, консультируясь в случае необходимости с руководителями практики.

При подготовке отчета по практике в целях корректного оформления самого отчета, а также ссылок и списка использованной литературы студенты пользуются следующим изданием:

Основные правила библиографического описания произведений печати и составления легенд архивных документов (Для научно-вспомогательного аппарата): Методические указания для студентов театроведческого факультета / сост.: А. П. Кулиш, Е. В. Третьякова. – СПб. : СПбГАТИ, 2011. – 54 с.

VI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

При прохождении практики студент использует программное обеспечение на уровне Microsoft Office 2003 или его последующих модификаций. В случае если характер практики студента требует дополнительного программного обеспечения, кафедра и Институт обеспечивают студенту возможность пользования таким программным продуктом.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения индивидуальной работы руководителя со студентом в период проведения практики и проведения зачета Институт представляет аудиторию, оборудованную в случае необходимости компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением. Для самостоятельной работы студент может воспользоваться услугами читального зала и компьютерного класса Института.

Российский государственный институт сценических искусств

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Дневник практики

Студента(ки) II курса _____
фамилия, имя, отчество

№№ недель	Дата	Выполнение работ, заданий, поручений, сбор информации для отчета по практике	Комментарий руководителя от организации
1			
2			
2			
4			
5			
6			
7			
8			

Краткое итоговое заключение руководителя практики от организации:
(заполняется от руки)

Должность Фамилия, имя, отчество

« » _____ 2017 г. _____
Подпись

Российский государственный институт сценических искусств

Продюсерский факультет

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ

В

студента(ки) II курса _____ формы обучения

фамилия, имя, отчество

Руководитель практики от Института:

ученая степень, должность ФИО

Санкт-Петербург
2017

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

«ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»

Рабочая программа

Специальность высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Авторы-составители:

Сундстрем Лев Геннадьевич, зав. кафедрой, канд. искусствоведения, профессор
Великанова Наталья Евгеньевна, ст. преподаватель
Свирид Татьяна Вадимовна, ст. преподаватель
Кузнецова Татьяна Валентиновна, специалист по УМР

Рецензент:

Сазонова Людмила Александровна, канд. экон. наук, профессор

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
10.05.2016, протокол № 7

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
01.07.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/37

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	Производственно-экономическая
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики	Непрерывно, в 6 семестре
Трудоемкость практики	4,5 зачетных единиц / 3 недели / 162 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

Прохождение производственно-экономической практики в кооперации с другими этапами производственной практики и дисциплинами, предусмотренными рабочим учебным планом, должно обеспечить освоение студентом следующих предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом компетенций:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8);

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10);

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-8);

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5);

готовностью к творческому взаимодействию с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) на всех этапах разработки концепции, подготовки и реализации проекта (ПСК-5.2).

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

В процессе производственно-экономической практики студенты используют информацию, первичные навыки и компетенции, полученные в ходе изучения экономических дисциплин – «Основы экономики», «Экономическая теория и история экономических учений», «Экономика культуры», «Основы бухгалтерского учета», а также при прохождении Учебной практики (I курс) и Административно-производственной практики (II курс). Знания и умения, полученные в ходе прохождения производственно-экономической практики, используются студентами при освоении дисциплин «Производственно-финансовое планирование в организациях культуры», «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности», «Анализ творческой и производственно-финансовой деятельности организаций исполнительских искусств».

Прохождение производственно-экономической практики осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденными графиками учебного процесса.

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Формы обучения	Семестр, количество недель	Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
Очная, очно-заочная и заочная	6 семестр, 3 недели	162	4,5 / 162	Зачет

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Производственно-экономическая практика проводится в профессиональных организациях исполнительских искусств, с которыми у Института заключены соответствующие договоры.

В исключительных случаях студент может быть направлен для прохождения практики в организацию исполнительских искусств, с которой у Института не заключен соответствующий договор, но которая официальным письмом выразила готовность принять

студента для прохождения практики. Подобное решение принимается только в том случае, если руководство факультета и выпускающей кафедры (далее – кафедра) считают, что методически это целесообразно.

Проект приказа о распределении студентов на практику подготавливает Деканат факультета при участии преподавателя кафедры, которому поручено руководство этой практикой (далее – руководитель практики от Института).

Каждому студенту вручается направление на практику, соответствующее приказу о распределении, а также настоящая программа в двух экземплярах (один экземпляр для вручения руководителю практики в организации исполнительских искусств).

Руководитель практики от Института осуществляет организационно-методическое руководство практикой, находясь в постоянном контакте с руководителями практик в организациях.

Руководитель практики в организации представляет практиканта руководителю подразделения, в которое студенту предстоит проходить практику, проводит с практикантом при необходимости индивидуальные консультации.

Студент ведет дневник практики по установленной форме (приложение 1), в котором *еженедельно* фиксирует содержание выполняемых им работ, допущенные в ходе их выполнения ошибки и отмеченные руководством организации достижения.

Руководитель практики в организации или руководитель подразделения, в котором проходит практику студент, регулярно (не реже, чем *раз в неделю*) знакомится с записями в дневнике. Последняя виза руководителя в дневнике практиканта обычно проставляется в заключительную неделю практики. Кроме того, руководитель готовит *отзыв организации (характеристику)* о прохождении практики студентом.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе производственно-экономической практики студент должен, выполняя задания и поручения руководителя практики от организации, почувствовать себя непосредственным участником творческо-производственного процесса, приобрести первичные навыки и изучить вопросы, относящиеся к компетенции экономических служб организации, по следующим направлениям:

- 1) структура финансово-экономических служб в данной организации исполнительских искусств и функции ее работников;
- 2) источники финансовых поступлений; бюджетное финансирование, в том числе ассигнования от учредителей (субсидии на выполнение государственного задания и методы определения его объема); доходы от основных видов уставной деятельности, другие источники финансирования (данные в формах 9-НК, 12-НК, 13-НК);
- 3) ценовая политика организации;
- 4) направления расходования финансовых средств;
- 5) формирование и расходование средств на оплату труда, права организации в области оплаты труда, нормативные документы и локальные акты, регламентирующие эти вопросы;
- 6) расходы по гражданско-правовым договорам с физическими лицами;
- 7) планирование расходов по новым постановкам (программам); смета расходов на подготовку новой постановки (программы);
- 8) планирование расходов по содержанию имущества (здания и оборудования); смета расходов на строительно-монтажные работы;
- 9) контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- 10) налогообложение (виды налоговых платежей, льготы);
- 11) план эксплуатационной деятельности (количество спектаклей (концертов), количество зрителей (слушателей), сборы от продажи билетов);

12) план финансово-хозяйственной деятельности; распределение расходов по соответствующим статьям и подстатьям экономической бюджетной классификации.

В ходе практики студент обязан соблюдать трудовую дисциплину, выполнять данные ему поручения и нести ответственность за их качественное выполнение, строго придерживаться установленных в организации правил внутреннего распорядка и техники безопасности.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1. Отчет о практике

Структура отчета должна соответствовать требованиям к содержанию практики, изложенным в пункте 3.1 раздела III «СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ» настоящей рабочей программы.

Вводная часть отчета должна содержать краткую историческую справку об организации исполнительских искусств (не более двух страниц), при подготовке которой должны использоваться различные («бумажные» и электронные) источники (не менее трех).

Текст отчета по практике должен быть написан студентом самостоятельно и не должен содержать неправомерных заимствований.

Отчет по практике выполняется в формате А4 с соблюдением следующих правил:

- поля: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см; отступ – 1,25 см;
- межстрочный интервал – 1,5, без интервалов между абзацами;
- шрифт – Times New Roman, 14 кегль;
- страницы нумеруются внизу посередине. Титульный лист (см. приложение 2) является первой страницей отчета, но на нем номер не проставляется;
- ссылки в тексте и список использованной литературы выполняются в соответствии с правилами библиографического описания.

Подготовленный студентом отчет по практике не позднее чем через неделю после начала следующего за практикой семестра сдается на проверку руководителю практики от Института в электронном виде и на бумажном носителе. Руководитель принимает решение о допуске студента к зачету или возвращает отчет на доработку.

2. Зачет по практике

Зачет по практике проводится не позднее, чем через месяц после начала семестра, следующего за завершением практики. Дата проведения зачета объявляется студентам не позднее, чем за неделю.

Зачет по практике проводится комиссией, в которую входят: руководитель практики от Института, куратор курса и преподаватель факультета, назначенный деканом, который является председателем комиссии.

К зачету допускаются студенты, представившие все документы по результатам практики и получившие допуск по результатам проверки отчета руководителем практики от Академии (см. п. 1.4).

Комиссия на зачете оценивает представленные студентом документы (отчет по практике, дневник практики, завизированный руководителем практики от организации и его отзыв (характеристику) о практике студента), а также ответы студента на вопросы в ходе зачета. Положительная оценка выставляется при соблюдении следующих требований:

- а) отчет по практике полностью отвечает требованиям настоящей программы;
- б) дневник практики свидетельствует о регулярной работе студента в период практики;
- в) дан положительный отзыв руководителя практики от организации.

Аттестация по производственной практике-работе относится к следующей после проведения практики зачетно-экзаменационной сессии.

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Литературу по организации исполнительских искусств, где проводится практика, студент подбирает самостоятельно, используя книги, периодическую печать, архивные материалы, служебные документы, электронные источники, включая сеть Интернет, консультируясь в случае необходимости с руководителями практики.

При подготовке отчета по практике в целях корректного оформления самого отчета, а также ссылок и списка использованной литературы студенты пользуются следующим изданием:

Основные правила библиографического описания произведений печати и составления легенд архивных документов (Для научно-вспомогательного аппарата): Методические указания для студентов театроведческого факультета / сост.: А. П. Кулиш, Е. В. Третьякова. – СПб: СПбГАТИ, 2011. – 54 с.

VI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

При прохождении практики студент использует программное обеспечение на уровне Microsoft Office 2003 или его последующих модификаций. В случае если характер практики студента требует дополнительного программного обеспечения, кафедра и Институт обеспечивают студенту возможность пользования таким программным продуктом.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения индивидуальной работы руководителя со студентом в период проведения практики и проведения зачета Институт представляет аудиторию, оборудованную в случае необходимости компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением. Для самостоятельной работы студент может воспользоваться услугами читального зала и компьютерного класса Института.

Российский государственный институт сценических искусств

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Дневник практики

Студента(ки) III курса _____
фамилия, имя, отчество

№№ недель	Дата	Выполнение работ, заданий, поручений, сбор информации для отчета по практике	Комментарий руководителя от организации
1			
2			
2			
4			
5			
6			
7			
8			

Краткое итоговое заключение руководителя практики от организации:
(заполняется от руки)

Должность Фамилия, имя, отчество

« » _____ 2017 г. _____
Подпись

Российский государственный институт сценических искусств

Продюсерский факультет

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ

В

студента(ки) III курса _____ формы обучения

фамилия, имя, отчество

Руководитель практики от Института:

ученая степень, должность ФИО

Санкт-Петербург
2017

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ - ПРОФИЛЬНАЯ ПРАКТИКА»

Рабочая программа

Специальность высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:

Сазонова Людмила Александровна, канд. экон. наук, профессор
Сундстрем Лев Геннадьевич, зав. кафедрой, канд. искусствоведения, профессор
Учитель Константин Александрович, докт. искусствоведения, доцент
Екатерининская Анна Алексеевна, канд. искусствоведения, доцент
Кузнецова Татьяна Валентиновна, специалист по УМР

Рецензент:

Великанова Наталья Евгеньевна, ст. преподаватель

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
10.05.2016, протокол № 7

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
01.07.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/35

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	Производственная – профильная
Способ проведения практики	Стационарная или выездная
Форма проведения практики для очной формы обучения	Непрерывно, в начале 8 семестра
Форма проведения практики для очно-заочной и заочной форм обучения	В два этапа в 7 и в 8 семестрах (по 4 недели)
Трудоемкость практики	12 зачетных единиц / 8 недель / 432 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

Производственная – профильная практика направлена на получение профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности, освоение определенных аспектов продюсерского мастерства и проводится в организациях исполнительских искусств или при реализации самостоятельных проектов в театральном (концертном, цирковом) деле. Она позволяет проверить готовность будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности.

Прохождение производственной – профильной практики в кооперации с другими этапами производственной практики и дисциплинами, предусмотренными рабочим учебным планом, должно обеспечить освоение студентом следующих предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом компетенций:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8);

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10);

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-8);

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4);

владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5);

способностью руководить творческим коллективом (ПК-6);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1);

готовностью к творческому взаимодействию с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) на всех этапах разработки концепции, подготовки и реализации проекта (ПСК-5.2);

владение знаниями сценической техники, технологии подготовки новых постановок (концертных программ), а также способами проката репертуара (ПСК-5.3);

способностью определять оценку постановочной сложности спектакля (проекта) и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска, определять источники финансирования, принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов, определять различные варианты маркетинговой стратегии в зависимости от характера проекта (ПСК-5.4);

способностью объединять и направлять творческо-производственную деятельность постановочной группы, артистов, менеджеров и технических исполнителей, как на этапе подготовки проекта, так и в процессе проката репертуара, решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса (ПСК-5.5);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств

(проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

В процессе производственной – профильной практики студенты используют знания, умения, навыки, приобретенные ими в процессе теоретического обучения и при прохождении практик в предыдущих семестрах, а также собирают необходимые материалы для подготовки курсовых работ дипломной работы.

Прохождение производственной – профильной практики осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденными графиками учебного процесса.

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Формы обучения	Семестр, количество недель	Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
Очная	8 семестр, 8 недель	432	12 / 432	Зачет
Очно-заочная и заочная	7 семестр, 4 недели 8 семестр, 4 недели	432	12 / 432	Зачет

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Производственная – профильная практика проводится в профессиональных организациях исполнительских искусств, с которыми у Института заключены соответствующие договоры. На время практики организация исполнительских искусств заключает со студентом трудовой договор. Студент зачисляется на должность в соответствии с выбранным им профилем работы, либо с ним заключается соответствующий гражданско-правовой договор.

Проект приказа о распределении студентов на практику подготавливает Деканат факультета при участии преподавателя кафедры, которому поручено руководство этой практикой (далее – руководитель практики от Института).

Каждому студенту вручается направление на практику, соответствующее приказу о распределении, а также настоящая программа в двух экземплярах (один экземпляр для вручения руководителю практики в организации исполнительских искусств).

Руководитель практики от Института осуществляет организационно-методическое руководство практикой, находясь в постоянном контакте с руководителями практик в организациях.

Руководитель практики в организации представляет практиканта руководителю подразделения, в котором студент проходит практику, проводит с практикантом при необходимости индивидуальные консультации.

Студент ведет дневник практики по установленной форме (приложение 1), в котором *еженедельно* фиксирует содержание работы, выполняемой практикантом, допущенные в ходе работы ошибки, и отмеченные руководством достижения.

Руководитель практики в организации или руководитель подразделения, в котором работает практикант, регулярно (не реже, чем *раз в неделю*) знакомится с записями в дневнике. Последняя виза руководителя в дневнике практиканта обычно проставляется в заключительную неделю практики. Кроме того, руководитель готовит *отзыв организации (характеристику)* о прохождении практики студентом.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Содержание производственной – профильной практики определяется:

- должностью, замещаемой студентом в период прохождения практики;
- выполнением задачи по изучению деятельности организации по месту прохождения практики;

- сбором материалов для выполнения курсовой и дипломной работ.

Фактическое содержание практики-работы отражается в Дневнике практики, который ведет студент.

В ходе практики студент обязан соблюдать трудовую дисциплину, выполнять должностные обязанности, нести ответственность в соответствии с должностной инструкцией, строго придерживаться установленных в организации правил внутреннего распорядка и техники безопасности.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1. Отчет о практике

В отчете по практике должны содержаться:

- краткий исторический обзор организационно-творческого развития организации исполнительских искусств, подготовленный практикантом самостоятельно, с использованием различных («бумажных» и электронных) источников (не менее пяти). Обзор должен содержать список основной литературы об организации, краткую справку о важнейших персоналиях – творческих и административных руководителях, ведущих постановщиках, исторических премьерах. В процессе работы над обзором рекомендуется привлечение как книг, альбомов, критических статей, буклетов, так и материалов из музея и архива организации. Приветствуются консультации с работниками музея организации, специальной библиотеки, литературной части и других подразделений;

- краткий отчет о выполнении работ практикантом, с указанием на сложности, которые возникали в работе, способах их преодоления, успехах и достижениях;

- сведения о работах, не входящих в круг обязанностей практиканта, но выполнявшихся студентом по поручению руководства организации, по просьбе коллег или по собственной инициативе;

- краткое аналитическое описание деятельности организации, содержащее ее положительные и отрицательные, по мнению практиканта, характеристики, а также предложения практиканта по совершенствованию отдельных направлений работы организации;

- информация о проделанной работе по сбору материалов для подготовки и написания выпускной квалификационной работы.

Текст отчета по практике должен быть написан студентом самостоятельно и не должен содержать неправомерных заимствований.

Отчет по практике выполняется в формате А4 с соблюдением следующих правил:

- поля: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см; отступ – 1,25 см;
- межстрочный интервал – 1,5, без интервалов между абзацами;
- шрифт – Times New Roman, 14 кегль;
- страницы нумеруются внизу посередине. Титульный лист (см. приложение 2) является первой страницей отчета, но на нем номер не проставляется;
- ссылки в тексте и список использованной литературы выполняются в соответствии с правилами библиографического описания.

Подготовленный студентом отчет по практике не позднее, чем через неделю после начала следующего за практикой семестра сдается на проверку руководителю практики от Института в электронном виде и на бумажном носителе. Руководитель принимает решение о допуске студента к зачету или возвращает отчет на доработку.

2. Зачет по практике

Зачет по практике проводится не позднее, чем через месяц после начала семестра, следующего за завершением практики. Дата проведения зачета объявляется студентам не позднее, чем за неделю.

Зачет по практике проводится комиссией, в которую входят: руководитель практики от Института, куратор курса и преподаватель факультета, назначенный деканом, который является председателем комиссии.

К зачету допускаются студенты, представившие все документы по результатам практики и получившие допуск по результатам проверки отчета руководителем практики от Института (см. п. 1.4).

Комиссия на зачете оценивает представленные студентом документы (отчет по практике, дневник практики, завизированный руководителем практики от организации и его отзыв (характеристику) о практике студента), а также ответы студента на вопросы в ходе зачета. Положительная оценка выставляется при соблюдении следующих требований:

- а) отчет по практике полностью отвечает требованиям настоящей программы;
- б) дневник практики свидетельствует о регулярной работе студента в период практики;
- в) дан положительный отзыв руководителя практики от организации.

Аттестация по производственной практике-работе относится к следующей после проведения практики зачетно-экзаменационной сессии.

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Литературу по организации исполнительских искусств, где проводится практика, студент подбирает самостоятельно, используя книги, периодическую печать, архивные материалы, служебные документы, электронные источники, включая сеть Интернет, консультируясь в случае необходимости с руководителями практики.

При подготовке отчета по практике в целях корректного оформления самого отчета, а также ссылок и списка использованной литературы студенты пользуются следующим изданием:

Основные правила библиографического описания произведений печати и составления легенд архивных документов (Для научно-вспомогательного аппарата): Методические указания для студентов театроведческого факультета / сост.: А. П. Кулиш, Е. В. Третьякова. – СПб: СПбГАТИ, 2011. – 54 с.

VI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

При прохождении практики студент использует программное обеспечение на уровне Microsoft Office 2003 или его последующих модификаций. В случае если характер практики студента требует дополнительного программного обеспечения, кафедра и Институт обеспечивают студенту возможность пользования таким программным продуктом.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения индивидуальной работы руководителя со студентом в период проведения практики и проведения зачета Институт предоставляет аудиторию, оборудованную в случае необходимости компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением. Для самостоятельной работы студент может воспользоваться услугами читального зала и компьютерного класса Института.

Российский государственный институт сценических искусств
Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Дневник практики

Студента(ки) IV курса _____ формы обучения

фамилия, имя, отчество

№№ недель	Дата	Выполнение работ, заданий, поручений, сбор информации для отчета по практике	Комментарий руководителя от организации
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Краткое итоговое заключение руководителя практики от организации:
(заполняется от руки)

Должность Фамилия, имя, отчество

« _____ » _____ 2017 г. _____

Подпись

Российский государственный институт сценических искусств

Продюсерский факультет

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ

В _____
студента(ки) IV курса _____ формы обучения

фамилия, имя, отчество

Руководитель практики от Института:
[уч.степень, должность Имя Отчество Фамилия]

Руководитель практики от [организации]:
[должность Имя Отчество Фамилия]

Санкт-Петербург
2017

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»

Рабочая программа

Специальность высшего образования

55.05.04 Продюсерство

Квалификация

«Продюсер исполнительских искусств»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:

Сундстрем Лев Геннадьевич, зав. кафедрой, канд. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Сазонова Людмила Александровна, канд. экон. наук, профессор

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
10.05.2016, протокол № 7

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
01.07.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/33

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы практики

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	Преддипломная практика
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики	Непрерывно в течение последнего семестра обучения
Трудоемкость дисциплины	13,5 зачетных единиц / 9 недель / 486 часов

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и является обязательной.

Преддипломная практика проводится в Институте, на кафедре продюсерства в сфере исполнительских искусств в форме научно-исследовательской и (или) художественно-творческой работы (проекта) и является завершающим этапом освоения студентом программы теоретического и практического обучения. В процессе преддипломной практики студент должен подготовить текст дипломной работы.

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

К началу преддипломной практики студент должен освоить все компетенции, предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом специальности, а в ходе преддипломной практики студент в соответствии с темой выполняемой работы дополнительно развивает следующие приобретенные в ходе предыдущего обучения компетенции:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8);

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10);

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-8);

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4);

владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5);

способностью руководить творческим коллективом (ПК-6);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1);

готовностью к творческому взаимодействию с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) на всех этапах разработки концепции, подготовки и реализации проекта (ПСК-5.2);

владение знаниями сценической техники, технологии подготовки новых постановок (концертных программ), а также способами проката репертуара (ПСК-5.3);

способностью определять оценку постановочной сложности спектакля (проекта) и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска, определять источники финансирования, принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов, определять различные варианты маркетинговой стратегии в зависимости от характера проекта (ПСК-5.4);

способностью объединять и направлять творческо-производственную деятельность постановочной группы, артистов, менеджеров и технических исполнителей, как на этапе подготовки проекта, так и в процессе проката репертуара, решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса (ПСК-5.5);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

3. Место преддипломной практики в реализации основной образовательной программы

Преддипломная практика непосредственно предшествует государственной итоговой аттестации.

В процессе преддипломной практики студенты используют знания, умения, навыки, приобретенные ими в процессе теоретического обучения и всех предшествовавших практик, предусмотренных рабочим учебным планом.

Прохождение преддипломной практики осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденными графиками учебного процесса.

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Формы обучения	Семестр, количество недель	Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
Очная	10 семестр, 9 недель	486	13,5 / 486	Зачет
Очно-заочная и заочная	12 семестр, 9 недель	486	13,5 / 486	Зачет

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе преддипломной практики студент подготавливает текст дипломной работы по утвержденной теме.

Руководителем преддипломной практики студента является преподаватель, назначенный руководителем или консультантом его дипломной работы.

В целях обеспечения планомерной работы студента над дипломным сочинением его календарный график подготовки текста (по главам, разделам) разрабатывается студентом, утверждается руководителем и не позднее окончания первой недели практики сдается студентом с визой руководителя работы на кафедру. Выпускающая кафедра в соответствии с планом своей работы осуществляет мониторинг реализации этих планов.

При подготовке текста дипломной работы студент и руководитель его преддипломной практики руководствуются настоящей программой и разделами 1.2 и 1.3 *Организационно-методических указаний к проведению Государственной итоговой аттестации*. Титульный лист отчета по практике оформляется в соответствии с Приложением 1.

Руководитель консультирует студента в ходе прохождения преддипломной практики: помогает студенту в подборе необходимых материалов, в выборе методологии и методик исследования, контролирует ход подготовки текста дипломной работы.

III. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Зачет по преддипломной практике проводится в последний рабочий день практики. Зачет принимает комиссия, формируемая заведующим кафедрой из профессорско-преподавательского состава кафедры. К зачету допускаются студенты, представившие отчет по практике, завизированный руководителем практики.

Зачет проводится в форме «предзащиты», в ходе которой студент на основе отчета по практике, представляющего собой первый вариант текста его выпускной квалификационной работы, делает сообщение (в пределах 10 минут) о ее содержании, сделанных в ней выводах и предложениях, отвечает на вопросы членов комиссии.

Положительная оценка выставляется студенту на основе следующих критериев:

а) представленный студентом отчет (первый вариант текста дипломной работы) не содержит неправомерных заимствований, а так же полностью соответствует установленным требованиям по оформлению и научному аппарату;

б) сообщение студента дает достаточное представление о его работе, и ответы на вопросы членов комиссии были ясными и дополняли его сообщение;

в) руководитель дает удовлетворительную характеристику работе студента в ходе прохождения практики.

IV. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Для подготовки отчета по практике в форме первого варианта текста дипломного сочинения студент самостоятельно выбирает необходимую литературу и информацию в сети Интернет в соответствии с тематикой своего исследования, используя приобретенные им в ходе предыдущего обучения компетенции и с учетом рекомендаций руководителя практики.

V. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

При прохождении практики студент использует программное обеспечение на уровне Microsoft Office 2003 или его последующих модификаций. В случае если тематика и характер работы студента требует дополнительного программного обеспечения, кафедра и Институт обеспечивают студенту возможность пользования таким программным продуктом.

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения индивидуальной работы руководителя со студентом в период проведения преддипломной практики Институт представляет аудиторию, оборудованную в случае необходимости компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением. Для самостоятельной работы студент может воспользоваться услугами читального зала и компьютерного класса Института.

Российский государственный институт сценических искусств

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Отчет по преддипломной практике.

Текст дипломной работы на тему:

« _____ »

Выполнил:

студент _ курса _____ формы обучения

[Имя Отчество Фамилия]

Руководитель:

[уч.степень, должность Имя Отчество Фамилия]

Санкт-Петербург

2017

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

**Программа
Государственной итоговой аттестации**

Специальность высшего образования
55.05.04 Продюсерство
Квалификация
«Продюсер исполнительских искусств»

Года приема – **2016, 2015, 2014**, формы обучения – **очная, очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Сундстрем Лев Геннадьевич, профессор, канд. искусствоведения

Рецензент:
Сазонова Людмила Александровна, профессор, канд. экон. наук

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
01.07.2016, протокол № 9

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
01.07.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/30

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

Настоящая программа разработана в соответствии с *Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры*, утвержденным приказом по Институту от 23 декабря 2015 г. № 33-н.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Организационно-методический раздел	4
1. Информационная карточка программы	4
2. Цель Государственной итоговой аттестации, порядок и результаты ее прохождения	4
3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы	6
4. Государственная экзаменационная комиссия	6
II. Структура и содержание Государственной итоговой аттестации	8
1. Требования к выпускным квалификационным работам	8
1.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы	8
1.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы	8
1.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы	9
III. Информационные и материальные условия проведения Государственной итоговой аттестации	10
1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации	10
2. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации	10

I. Организационно-методический раздел

1. Информационная карточка программы

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Года приема студентов	2016, 2015, 2014
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Трудоемкость государственной итоговой аттестации – Подготовка и защита выпускной квалификационной работы	9 зачетных единиц / 324 часа (6 недель)

2. Цель Государственной итоговой аттестации, порядок и результаты ее прохождения

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях определения соответствия результатов освоения студентами настоящей основной образовательной программы федеральному государственному образовательному стандарту специальности *55.05.04 Продюсерство (специализация 5. Продюсер исполнительских искусств)*.

В процессе ГИА выявляется приобретение студентом следующих предусмотренных ФГОС ВО компетенций:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8);

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10);

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-8);

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9);

владением знаниями основ продюсерства (ПК-1);

способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2);

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусств (ПК-3);

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права (ПК-4);

владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5);

способностью руководить творческим коллективом (ПК-6);

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-5.1);

готовностью к творческому взаимодействию с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) на всех этапах разработки концепции, подготовки и реализации проекта (ПСК-5.2);

владение знаниями сценической техники, технологии подготовки новых постановок (концертных программ), а также способами проката репертуара (ПСК-5.3);

способностью определять оценку постановочной сложности спектакля (проекта) и его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска, определять источники финансирования, принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов, определять различные варианты маркетинговой стратегии в зависимости от характера проекта (ПСК-5.4);

способностью объединять и направлять творческо-производственную деятельность постановочной группы, артистов, менеджеров и технических исполнителей, как на этапе подготовки проекта, так и в процессе проката репертуара, решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса (ПСК-5.5);

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6).

Студентам успешно прошедшим ГИА присваивается квалификация Продюсер исполнительских искусств и выдается диплом о высшем образовании по образцу, установленному Министерством образования и науки Российской Федерации.

Выпускники, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия, иные причины, признанные уважительными руководством Института), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения проведения ГИА в основные сроки.

Выпускники, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из Института с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не была пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти ГИА не более двух раз.

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Институте на период времени не менее одного месяца и не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей образовательной программе.

Настоящая программа устанавливает единый порядок проведения ГИА для студентов, осваивающих образовательную программу в очной, очно-заочной и заочной формах обучения.

3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по соответствующей образовательной программе.

Дисциплина «Преддипломный семинар», а также Преддипломная практика подготавливают студента к ГИА. В Преддипломном семинаре студентам оказывается поддержка в выборе темы выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), кроме того студенты выполняют и обсуждают курсовые работы, представляющие собой фрагмент будущей ВКР. Период преддипломной практики используется для выполнения ВКР.

4. Государственная экзаменационная комиссия

Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА учредителем Института – Министерством культуры Российской Федерации по представлению Института.

Институт утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты начала ГИА по данной образовательной программе. Состав апелляционной комиссии

утверждается не позднее чем за 1 месяц до проведения Институтом первого в календарном году государственного аттестационного испытания.

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в Институте, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора и (или) почетное звание либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.

В состав ГЭК входят председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены ГЭК являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу Института (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень и (или) почетное звание.

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК приказом по институту назначаются секретари комиссий из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому, административному или учебно-вспомогательному персоналу Института. Секретарь ГЭК не входит в ее состав.

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания по каждой образовательной программе Институт утверждает приказом расписание государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения выпускников, председателя и членов ГЭК и апелляционной комиссии, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР.

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его проведения.

Выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.

II. Структура и содержание Государственной итоговой аттестации

ГИА включает в себя подготовку и защиту ВКР в форме индивидуально выполняемой дипломной работы.

1. Требования к выпускным квалификационным работам

1.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы

Завершая освоение образовательной студента, подготавливают и защищают ВКР в форме дипломной работы, демонстрирующей уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

ВКР представляет собой авторское сочинение в виде научного исследования или подробного описания выполненного (выполняемого) студентом как продюсером практического проекта в области исполнительских искусств.

Перечень тем дипломных работ формируется в преддипломном семинаре, по представлению руководителей преддипломных семинаров утверждается на заседании выпускающей кафедры продюсерства в сфере исполнительских искусств (далее – выпускающая кафедра) и не позднее чем за 6 месяцев до даты защиты дипломных работ доводится до сведения студентов.

По письменному заявлению обучающегося выпускающая кафедра может предоставить студенту возможность подготовки и защиты ВКР по предложенной им самим теме. Выпускающая кафедра принимает положительное решение по такому заявлению студента в случае обоснованности целесообразности разработки этой темы для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.

Для подготовки ВКР за каждым студентом распоряжением по факультету по представлению выпускающей кафедры закрепляется руководитель ВКР из числа работников Института и при необходимости консультант (консультанты).

1.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

Для выполнения (написания первого варианта) ВКР используется период преддипломной практики.

Зачет с оценкой по преддипломной практике проводится в форме «предзащиты» комиссией из профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры, назначаемой руководителем выпускающей кафедры. В качестве отчета по преддипломной практике студент представляет первый (черновой) вариант текста ВКР. Студент, получивший неудовлетворительную оценку на зачете по преддипломной практике, к ГИА не допускается.

Студенты, получившие положительные оценки по преддипломной практике, дорабатывают текст ВКР под руководством своего руководителя с учетом замечаний и пожеланий, сделанных на «предзащите», и сдают дипломные работы на выпускающую кафедру в срок, установленный расписанием государственных аттестационных испытаний.

Требования к структуре и оформлению ВКР приводятся в Организационно-методических указаниях к проведению ГИА, которые доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА.

После завершения подготовки студентом ВКР руководитель ВКР представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе студента в период подготовки ВКР. Для проведения рецензирования ВКР она направляется рецензенту из числа лиц, не являющихся работниками продюсерского факультета. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу.

Выпускающая кафедра организует ознакомление студента с отзывом и рецензией на позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.

Защита ВКР проводится в открытом заседании ГЭК.

Студенту предоставляется слово для сообщения, в котором представляется основное содержание и выводы (результаты) ВКР. Затем ему задаются вопросы, сначала членами ГЭК, а после этого с разрешения председательствующего другими лицами, присутствующими на заседании. Затем предоставляется слово рецензенту, а при его отсутствии зачитывается текст его рецензии, после чего студенту предоставляется возможность ответить на замечания, сделанные рецензентом. Затем в дискуссии по обсуждаемой работе может выступить руководитель ВКР и другие участники заседания. В заключительном слове студент отвечает на вопросы, возникшие в ходе дискуссии.

Ход заседания протоколируется.

Выставление оценок по результатам защиты производится в закрытом заседании, когда в зале заседания присутствуют исключительно члены и секретарь ГЭК.

1.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы

ГЭК оценивает качество как самой ВКР, так и ее защиты.

ВКР как авторское сочинение студента должна по качеству отвечать следующим параметрам:

- 1) быть выполненной на актуальную тему,
- 2) иметь в качестве предмета исследования (проекта) значимое явление сферы исполнительских искусств;
- 3) носить логически завершенный характер, иметь аргументированные выводы и предложения;
- 4) продемонстрировать способность студента грамотно излагать свои мысли, свободно используя искусствоведческую, экономическую, управленческую терминологию;
- 5) корректно и достаточно полно использовать необходимую по теме литературу, а также другие источники информации, включая при необходимости нормативные правовые документы;
- 6) по структуре и оформлению, включая научный аппарат, отвечать установленным требованиям.

ВКР признается отличной, если выполнена безукоризненно по всем шести качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «хорошо», если к ней предъявляются несущественные замечания, но не более чем по трем качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «удовлетворительно», если к ней предъявляются несущественные замечания, а также существенные замечания, но не более чем по трем качественным параметрам.

ВКР признается неудовлетворительной, если полностью не соответствует одному и более качественным параметрам или к ней предъявляются существенные замечания по четырем и более качественным параметрам, а также, если в процессе защиты в работе выявляется наличие некорректного заимствования.

Качество защиты определяется исходя из того, что в ходе защиты студент должен в установленное время сделать сообщение, дающее ясное представление о содержании, выводах, предложениях его ВКР, уверенно и содержательно отвечать на поставленные ему вопросы и замечания рецензента.

III. Информационные и материальные условия проведения Государственной итоговой аттестации

1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации

В процессе самостоятельной работы по подготовке к государственным аттестационным испытаниям студенты пользуются библиотекой Института, другими библиотеками (включая электронные), информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», архивными материалами, служебными документами организаций.

В ходе защиты ВКР студентам предоставляется возможность пользоваться текстом своей ВКР, текстом подготовленного им сообщения и тезисами ответов на вопросы рецензента, а также использовать мультимедийную технику для представления своей работы.

Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи, включая телефоны, смартфоны, планшеты и другую подобную технику.

2. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации

Для проведения защиты ВКР требуется отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям учебная аудитория, оборудованная мебелью (столы, стулья), позволяющей разместить ГЭК (7 рабочих мест), секретаря ГЭК и его помощника (2 рабочих места), публику (не менее 10 мест), а также трибуна для выступлений и мультимедийная демонстрационная система.