

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Екатеринбургский государственный театральный институт»

Театральное здание и его эксплуатация

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Кафедра продюсерства, теории и практики исполнительских искусств

Учебный план «Театральный менеджмент и продюсирование. Сценический менеджмент в музыкальном театре»_52.04.03_2024_очное.plx

Квалификация магистр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

Часов по учебному плану 144

Виды контроля в семестрах:

в том числе: зачеты 3

аудиторные занятия 13

самостоятельная работа 90

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

часов на контроль 6

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1), 2 (1.2)		Итого	
	УП	РП	УП	РП
Неделя	28			
Лекции	10, 8	10, 8	18	18
Практические	10, 20	10, 20	30	30
Итого ауд	20, 28	20, 28	48	48
Контактная работа	0	0	0	0
Сам. работа	50, 40	50, 40	90	90
Часы на контроль	2, 4	2, 4	6	6
Итого	72, 72	36, 72	144	144

Программу составил(и):

кандидат культурологии, доцент, Шишкин Андрей Геннадьевич

преподаватель Морозова Ольга Олеговна

Рабочая программа дисциплины

Педагогика высшей школы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -
магистратура по направлению подготовки

52.04.03 Театральное искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1127)

составлена на основании учебного плана:

52.04.03 Театральное искусство

утвержденного учёным советом вуза от 05.04.2024 протокол № 3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства, теории и практики исполнительских искусств

Зав. кафедрой Бадаев А.Ф

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Целью освоения дисциплины является воспитание грамотного, образованного специалиста, знающего историю и принципы построения и функционирования театральных зданий в различные эпохи и непосредственно театра «Урал Опера Балет», и получение технических навыков для создания авторского художественного проекта.
1.2	Задачи:
	- сформировать у студента представление об архитектуре театрального здания, а также сценической техники и технологии; - обучить правилам техники безопасности и охраны труда в театре; - сформировать представление о всех этапах технического производства и выпуска спектакля.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В.03
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Знания, умения, навыки, приобретенные при освоении творческих и технических дисциплин; представление о специфике театральной деятельности.
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Продюсерская деятельность в театре; учебная и производственная практика (творческая).
2. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-4. Способен ориентироваться в архитектурных особенностях и техническом оснащении театров (в частности, театра «Урал Опера Балет») и пространства сцены; вовлекаться в процесс подготовки, выпуска и эксплуатации спектакля.	
Знать	
- устройство театрального здания и специфику его эксплуатации, включая нормативные основы техники безопасности и охраны труда в театре, сценическую технику и технологию; - профессиональную сценическую терминологию; - различные системы сценических механизмов и оборудования сцены, историю возникновения и трансформации технических средств; - современные художественные и технические средства воплощения театральной идеи; - структуру художественно-постановочной части и особенности взаимодействия с ней; - процесс производства спектакля и роль stage-менеджера в его подготовке.	
Уметь	
- в рамках эксплуатации театрального здания соблюдать действующие нормы и правила, применять решения организационно-творческих проблем в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса;	

- вникать в замысел художника-постановщика и планировать ее реализацию средствами ХПЧ;
- выстраивать взаимодействие с творческими и техническими сотрудниками театра с целью обеспечения условий для реализации проекта;
- уметь распределять обязанности, контролировать их выполнение.

Владеть

- навыками организации продуктивного творческого процесса, театральными методиками, приемами, терминологией;
- стратегиями принятия управленческих решений в области организации труда и процесса театрального производства.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Интеракт.	Примечание
1	Безопасность на сцене. Содержание темы: устройство сцены, опасные факторы на сцене, световые приборы, приборы специальных эффектов, поведение за кулисами, действия при несчастных случаях. Нормативные документы и правила. /Лек/, /Пр/	1.1	1	ПК 4			
2	Типовые здания театров. Содержание темы: Первый театр России, типы театрально-зрелищных зданий, театральные помещения, типы сцены, параметры зрительного зала, оркестровой ямы. Помещения, обслуживающие сцену, производственные, административные. /Лек/, /Пр/	1.1	2	ПК 4			
3	Здания ведущих оперных театров России. Содержание темы: Большой театр,	1.1	2	ПК 4			

	Мариинский театр, Александринский театр, Екатеринбургский театр оперы и балета. /Лек/, /Пр/						
4	Механика сцены. Содержание темы: Верхняя и нижняя механизации, пожарный занавес, виды занавесов, софитные подъемы, боковые световые башни, декорационные подъемы, индивидуальные и точечные подъемы, цепные лебедки, портальные башни, кран-балки. Круг, кольцо, люки, лифты сцены. /Лек/, /Пр/	1.1	2	ПК 4			
5	Технологические системы сцены. Содержание темы: пульт помощника режиссера – контрольные часы, подача звонков, технологическое телевидение, радио трансляция, световые команды, система подзвучки и т.д.. /Лек/, /Пр/	1.1	2	ПК 4			
6	Видеопроекция. Содержание темы: Проекционные средства, технологии формирования изображения, интерфейсные разъемы, проекционное расстояние, сдвиг линз, световой	1.1	2	ПК 4			

	поток, медиасерверы, программы, проекторы. /Лек/, /Пр/						
7	Свет. Содержание темы: определения, законы распространения светового потока в пространстве, волновые свойства света, зрение, цветоощущение, цвет, источники света. /Лек/, /Пр/	1.1	2	ПК 4			
8	Сценическое освещение. Содержание темы: основные углы освещения, значение, управляемые свойства света, интенсивность, цвет, световые приборы, системы света, термины, протоколы управления светом. /Лек/, /Пр/	1.1	2	ПК 4			
9	Звук. Содержание темы: определение и характеристики звука, локализация, сохранение звука, звукопреобразователи, микрофоны, оцифровка, задачи. /Лек/, /Пр/	1.1	2	ПК 4			
10	Акустическая система. Содержание темы: виды громкоговорителей, полоса передаваемых частот. Параметры звуковых колонок, микшерный пульт, основные аудио разъемы. /Лек/, /Пр/	1.1	2	ПК 4			

11	Райдер. Содержание темы: райдер технический и бытовой. Схема работы: замысел, площадка, оснащение оборудованием, адаптация идеи. /Лек/, /Пр/	1.1	1	ПК 4			
12	Выпуск нового спектакля. Содержание темы: Формирование постановочной бригады. Заключение договоров. Приказ по театру. Изготовление макета спектакля. Эскизы костюмов. Работа над планировками. Утверждение макета и эскизов. Создание рабочих чертежей. Расчет силовых конструкций. Составление предварительной сметы. График выпуска спектакля. Изготовление декораций, костюмов, реквизита. Репетиционный период. Выпускной период. Премьера. /Лек/, /Пр/	1.2	7	ПК 4			
13	Выпуск нового спектакля (на примере реализованного проекта). Содержание темы: Устройство сцены. Состав ХПЧ (производственные цеха) Декорации: Макет, состав макета. Монтировочная опись - разбор. Предварительная	1.2	6	ПК 4			

	<p>смета. Проектирование и расчеты. График выпуска. Закупки. Договоры со сторонними мастерскими. Технический день (первая сборка декораций на сцене). Выпускной период. /Лек/, /Пр/</p>						
14	<p>Паспорт спектакля. Содержание темы: Для чего формируется паспорт спектакля. Состав паспорта. Кто подготавливает разделы паспорта. На каком этапе выпуска готовится каждый раздел. /Лек/, /Пр/</p>	1.2	5	ПК 4			
15	<p>Прокат спектакля. Репертуар. Содержание темы: Планирование репертуара. Логистика. Складирование и хранение декораций. Работа вечерних цехов (гардеробы, грим цех, осветители, монтировщики). План автоперевозок декораций на склад. План монтаровок. Текущий ремонт. Снятие с репертуара. Списание и утилизация спектаклей. /Лек/, /Пр/</p>	1.2	5	ПК 4			
16	<p>Гастроли. Содержание темы: Планирование гастролей. Технический визит на</p>	1.2	5	ПК 4			

<p>гастрольную площадку. Обмен технической информацией с гастрольной площадкой. Подготовка графика гастролей. Подготовка райдера. Логистика (транспортировка декораций) Подготовка документации для гастролей (инструкции по ТБ. сертификаты на материалы, документы по пожарной безопасности). /Лек/, /Пр/</p>						
---	--	--	--	--	--	--

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Вопросы для подготовки к зачету

Зачет по блоку «Театральное здание и его эксплуатация» (1.1)

1. Безопасность на сцене: нормативные документы.
2. Безопасность на сцене: факторы риска, действия при несчастном случае.
3. Какие существуют основные типы театрально-зрелищных зданий? Их функциональные особенности.
4. Какие помещения входят в состав театрального здания, для чего они предназначены?
5. Параметры зрительного зала, определяющие его функциональность, комфорт для зрителей и технические возможности для проведения спектаклей.
6. Основные типы сцен и их характеристики.
7. Назначение и устройство оркестровой ямы.
8. Пожарный занавес и его назначение.
9. История и архитектурные особенности Большого театра, Мариинского театра, Александринского театра.
10. Какие уникальные черты имеет здание Екатеринбургского театра оперы и балета?
11. Какие виды механизации сцены вы знаете?
12. Опишите работу софитных подъемов и декорационных подъемов.
13. Как устроены круг, кольцо и люки сцены?
14. Устройство световых приборов и приборов специальных эффектов. Меры безопасности при их использовании.
15. Как работает система подзвучки на сцене?
16. Видеопроекция: проекторы, серверы, программы; какие параметры влияют на качество проекции?
17. Какие функции выполняет пульт помощника режиссера?
18. Какие законы распространения светового потока в пространстве вы знаете?
19. Как управляются свойства света (интенсивность, цвет, направление)?
20. Как волновые свойства света влияют на сценическое освещение?
21. Влияние цветоощущения на восприятие сценического действия.
22. Какие протоколы управления светом вы знаете?

23. Характеристики звука, важные для сценического использования.
24. Какие задачи решает звуковое оборудование на сцене?
25. Устройство и функции микшерного пульта.
26. Какие типы микрофонов и громкоговорителей используются в театре?
27. Как полоса передаваемых частот влияет на качество звука?
28. Что такое технический и бытовой райдер?
29. Какие этапы работы включает схема подготовки площадки?
30. Как организуется взаимодействие между техническими службами и творческой группой?

Зачет по блоку «Подготовка и выпуск спектакля» (1.2)

1. Каковы основные этапы создания спектакля в музыкальном театре?
2. Какова роль менеджера проекта (выпускающего продюсера) в организации художественно-постановочной части?
3. Какие основные элементы включает художественно-постановочная часть театра?
4. Как взаимодействуют постановщики, начальник ХПЧ, директор и менеджер проекта в процессе создания спектакля?
5. Какие современные технологии используются в сценографии музыкального театра?
6. Каковы основные принципы создания сценографии для музыкального спектакля?
7. Как учитываются акустические и визуальные особенности театрального пространства?
8. Какие материалы и технологии используются для создания декораций?
9. Что делать, если ресурсов театра не хватает для производства декораций или костюмов? Приведите примеры.
10. Какова роль костюма в создании образа персонажа в музыкальном театре?
11. Какие этапы включает процесс создания театрального костюма?
12. Как учитываются требования безопасности при создании костюмов и грима?
13. Как составить бюджет художественно-постановочной части спектакля?
14. Какие ресурсы необходимы для реализации сценографии и костюмов?
15. Какие цеха включены в состав художественно-постановочной части (на примере Урал Оперы)?
16. Как оптимизировать затраты без ущерба для качества постановки?
17. Приведите примеры изменения графиков производства и выпуска спектакля, с чем это может быть связано.
18. Как организовать безопасную эксплуатацию сценического оборудования?
19. Распишите этапы выпуска новой постановки.
20. Составьте календарный план подготовки и выпуска спектакля, премьеры которого назначена через два года в июле.

5.2. Перечень видов оценочных средств

Контроль результатов освоения дисциплины является формой управления качеством образования. Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде текущего контроля и итоговой аттестации (зачета). Система текущего контроля включает проверку работы студентов на лекционных занятиях. Итоговый зачет проводится в форме устного опроса по ключевым темам дисциплины в конце семестра. Для получения зачета студенту необходимо правильно ответить на поставленные преподавателем вопросы, продемонстрировав теоретические знания (понимание устройства театрального здания и технического оборудования сцены, правил безопасности в театре, этапов и технологии производства спектакля), практические умения (навыки работы с технической документацией), навыки решения ситуационных задач, связанных с эксплуатацией театрального здания, оборудования, выпуска спектакля. Критерии оценки: полнота ответа, глубина понимания темы, точность.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Общий список литературы:

1. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра: в 2 т. – М.: Эдиториал УРСС, 1997. – Т. 1: 320 с.; Т. 2: 336 с.
2. Гительман Л.И. Художественно-постановочная часть театра: технология и организация. – М.: ГИТИС, 2005. – 280 с.
3. Давыдов М.И. Сценография: теория и практика. – М.: ГИТИС, 2010. – 240 с.
4. Тиль Э. Сценография: пространство, свет, костюм. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2015. – 192 с.
5. Федоров В.В. Технология театральной сценографии. – М.: ГИТИС, 2008. – 320 с.
6. Велижева М.И. Костюм в театре: от эскиза к сцене. – М.: ГИТИС, 2012. – 256 с.
7. Зайцев В.А. Свет в театре: технология и искусство. – СПб.: Планета музыки, 2016. – 208 с.
8. Левшин Д.А. Звук в театре: технологии и практика. – М.: ГИТИС, 2014. – 180 с.
9. Голдовский Б.П. Механика и технология сцены. – М.: Искусство, 1983. – 400 с.
10. Степанов В.И. Технология изготовления театральных декораций. – М.: ГИТИС, 2007. – 264 с.
11. Бархин Г.Б. Архитектура театра. – М.: Стройиздат, 1947. – 320 с.
12. Калитин П.В. Основы сценического света. – М.: ГИТИС, 2009. – 160 с.
13. Кривицкий Е.М. Театральные здания: проектирование и эксплуатация. – М.: Стройиздат, 1986. – 280 с.
14. Лазарев А.Г. Техническая эксплуатация театральных зданий. – М.: ГИТИС, 1995. – 200 с.
15. Марков П.А. Режиссура и сценография. – М.: Искусство, 1960. – 240 с.
16. Розовский М.Г. Режиссура и сценография: от замысла к воплощению. – М.: ГИТИС, 2003. – 192 с.
17. Сыркина Ф.Я. Русская театральная декорация XVIII – начала XX века. – М.: Искусство, 1978. – 360 с.
18. Хайт В.Л. Технология сцены. – М.: ГИТИС, 2005. – 280 с.
19. Шумилин В.К. Театральные здания: архитектура и технологии. – М.: Стройиздат, 1990. – 320 с.
20. Безопасность в театре: организационные и технические аспекты / Под ред. В.И. Степанова. – М.: ГИТИС, 2010. – 200 с.
21. Техника безопасности при эксплуатации театрального оборудования. – М.: ГИТИС, 2005. – 150 с.
22. Пожарная безопасность в театре: теория и практика. – М.: ГИТИС, 2018. – 180 с.

Нормативные акты:

23. ГОСТ Р 55842-2013. Театры. Требования безопасности. – М.: Стандартинформ, 2013. – 24 с.
24. ГОСТ Р 12.2.143-2009. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля. – М.: Стандартинформ, 2009. – 16 с.
25. СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. – М.: Госстрой России, 1997. – 32 с.
26. Федеральный закон № 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. – М.: Официальное издание, 2008. – 80 с.
27. Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020). – М.: Официальное издание, 2020. – 48 с.

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
7. МТО (оборудование и технические средства обучения)
Аудитория, снабженная демонстрационным оборудованием (доска, мультимедиа проектор или ТВ, доступ в сеть Интернет).
Аудитория для самостоятельной работы:
столы; стулья; компьютеры с «Интернет» и доступом в образовательную среду
Библиотека с читальным залом:
столы; стулья; компьютеры с доступом к Интернету и доступом в образовательную среду для читателей.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)