

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Управление творческим коллективом

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 3 ЗЕТ

Часов по учебному плану 108

Виды контроля в семестрах:

в том числе: зачеты 1

аудиторные занятия 13

самостоятельная работа 60

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

часов на контроль 2

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, 14	10, 14	24	24
Практические	14, 14	14, 14	28	28
Итого ауд	24, 28	24, 28	62	62
Контактная работа	24, 28	24, 28	62	62
Сам. работа	10, 35	10, 35	45	45
Часы на контроль	2, 9	2, 9	11	11
Итого	36, 72	36, 72	108	108

Программу составил(и):

кандидат культурологии, доцент, Шишкин Андрей Геннадьевич

преподаватель Морозова Ольга Олеговна

Рабочая программа дисциплины

Управление творческим коллективом

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 – формирование у студентов знаний о процессе управления творческим коллективом и развитие навыков их использования в своей профессиональной деятельности.
1.2	Задачи:
	- формирование у студентов понимания организации и функционирования различных творческих коллективов в музыкальном театре; - формирование способности рационально управлять творческим коллективом с учетом его специфики (опера, балет, оркестр, хор, детский хор, миманс); - развитие навыков управленческой деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О.07.04
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Знания, умения, навыки, приобретенные при освоении творческих и гуманитарных специальностей; 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-3. Способность к выполнению управленческих функций в музыкальном театре с учетом специфики разных творческих подразделений.	
Знать	
- структуру и специфику организации труда в подразделениях музыкального театра (опера, балет, оркестр, хор, детский хор, миманс); - современные стратегии управления с учетом театральной среды; - способы и методы принятия управленческих решений, основы организации труда в РФ.	
Уметь	
- выстраивать работу в творческом коллективе с учетом его особенностей; - применять современные стратегии управления театральным коллективом (его подразделениями) или проектом.	
Владеть	
Навыками и 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	Принципы формирования оперного репертуара. Содержание темы: классификация спектаклей текущего репертуара в расчете на разную целевую аудиторию: классика, эксклюзив (проектные), "новая" интерпретация классики, семейные. Принципы формирования текущего оперного репертуара в Урал Опере. /Лек/, /Пр/	1	3	ПК 3			
2	Виды репетиций в Урал Опере. Содержание темы: Разбор типов репетиций оперной труппы и их состав: индивидуальные (урок, урок с концертмейстером, урок с дирижером), групповые (спевки, мизансценные, мизансценные спевки, рояльные, корректуры, сидячие оркестровые, оркестровые). Посещение урока с коучем итальянского языка А.Свааб. Оперная реформа Вагнера (просмотр спектакля «Летучий голландец»). /Лек/, /Пр/	1	3	ПК 3			
3	Структура оперной труппы. Содержание темы: главные	1	4	ПК 3			

	<p>специалисты, художественное руководство, творческие специалисты, артисты-вокалисты (солисты). Знакомство с основными должностными обязанностями каждого. Посещение индивидуального урока с солистом и концертмейстером (М.Шляпникова, Л. Банцевич). Оперное творчество Чайковского (просмотр спектакля «Пиковая дама») /Лек/, /Пр/</p>						
4	<p>Виды оперных голосов. Содержание темы: Разбор основным типов мужских и женских голосов на примере репертуара Урал Оперы: сопрано (лирико-колоратурное, лирическое драматическое, меццо-сопрано (высокое, центральное, контральтовое), тенор (контратенор, альтино, лирический, лирико-драматический, драматический, характерный), баритон (лирический, лирико-драматический, драматический), бас (профундо, центральный, высокий). Посещение</p>	1	4	ПК 3			

	<p>мизансценной репетиции к спектаклю «Любвиный напиток» (реж. С.Михайлов) Закрепление пройденного. /Лек/, /Пр/</p>						
5	<p>Принципы формирования балетного репертуара. Содержание темы: классификация спектаклей текущего репертуара Урал Балета в расчете на разную целевую аудиторию. Канонические названия и новые работы, созданные для Урал Балета лидерами российской хореографии. Принципы формирования балетного репертуара в Урал Опере. /Лек/, /Пр/</p>	1	2	ПК 3			
6	<p>Управление балетной труппой. Содержание темы: специфика управления Урал Балетом, структура труппы (художественный руководитель, управляющие, инспекторы, педагоги-репетиторы), прием в Урал Балет, климат в труппе, наставничество. Встреча с управляющей Урал Балетом Н. Суставовой. /Лек/, /Пр/</p>	1	2	ПК 3			

7	<p>Структура балетной труппы. Содержание темы: Иерархия в Урал Балете (балерины и премьеры, солисты, солисты в игровых и характерных партиях, кордебалет), категории артистов балета по штатному расписанию. Продюсирование балетных постановок, планирование постановочных репетиций в балетном зале и на сцене. Встреча с управляющей Урал Балетом Н. Суставовой. /Лек/, /Пр/</p>	1	3	ПК 3			
8	<p>Организация репетиций в Урал Балете. Содержание темы: планирование рабочего дня артистов. Особенности снабжения артистов балетным инвентарем (обувь, трико и пр.). Встреча с инспектором Урал Балетом В. Кусакиным /Лек/, /Пр/</p>	1	2	ПК 3			
9	<p>Работа педагога-репетитора в балете. Содержание темы: просмотр и набор выпускников хореографических колледжей. Задачи педагога-репетитора по балету. Посещение урока классического танца у педагога Урал Балета</p>	1	2	ПК 3			

	А. Семенова. /Лек/, /Пр/						
10	Работа хореографа-постановщика. Содержание темы: построение балетного рисунка хореографом-постановщиком, работа хореографа с композитором, художниками-постановщиками по декорациям и костюмам. Назначение артистов на партии. Встреча с заместителем художественного руководителя Урал Балета А. Пимоновым. Посещение репетиции нового балета «Каменный цветок». /Лек/, /Пр/	1	3	ПК 3			
11	Структура симфонического оркестра. Содержание темы: руководство оркестром (заведующий, инспектор, главный дирижер, штатные и приглашенные дирижеры, помощник главного дирижера, концертмейстеры). Структура оркестра: группы флейт, гобоев, кларнетов, фаготов, тромбонов, туб, валторн, труб, первых и вторых скрипок, альтов, виолончелей, контрабасов, клавишных, ударных. /Лек/, /Пр/	2	5	ПК 3			

13	Работа музыканта в оркестре. Содержание темы: планирование рабочего дня музыкантов оркестра. Штатный распорядок коллектива. Виды репетиций (групповые, общие оркестровые, генеральные). Особенности подготовки и выступления на гастролях. Снабжение музыкальными инструментами. Посещение репетиций разных групп оркестра. /Лек/, /Пр/	2	5	ПК 3			
13	Работа дирижера с оркестром. Содержание темы: Суть деятельности дирижера, репетиции текущего репертуара, взаимодействие оркестра с разными дирижерами, особенности взаимодействия дирижера с оперными и балетными солистами. Работа над новыми партитурами, подготовка премьер. Встреча с дирижером Урал Оперы Максимом Козловым. /Лек/, /Пр/	2	5	ПК 3			
14	Структура хора Урал Оперы. Содержание темы: деление по голосам (I сопрано, II сопрано, I альт, II альт, I тенор, II тенор, I бас, II бас), участие в спектаклях Урал	2	5	ПК 3			

	<p>Оперы. Руководство хорovým коллективом, задачи главного хормейстера, инспектора хора, хормейстеров.</p> <p>Встреча с инспектором хора Урал Оперы Е. Довгопол.</p> <p>/Лек/, /Пр/</p>						
15	<p>Особенности хорových репетиций. Работа хормейстера.</p> <p>Содержание темы: Распределение нагрузки на артистов хора, штатное расписание. Занятость артиста хора в течение дня. Работа с текущим репертуаром и новыми постановками.</p> <p>Виды репетиций (разводные, сводные, индивидуальные, в классе, сценические, общие).</p> <p>Встреча с хормейстером.</p> <p>Участие в репетиции хора Урал Оперы.</p> <p>/Лек/, /Пр/</p>	2	5	ПК 3			
16	<p>История Детского хора Урал Оперы.</p> <p>Содержание темы: основание коллектива, структура, прослушивание, обучение, участие в спектаклях.</p> <p>Выступления на конкурсах, участие в концертах и мастер-классах. Встреча с руководителем Детского хора Е. Накишовой.</p> <p>/Лек/, /Пр/</p>	2	4	ПК 3			

17	Репетиции детского хора. Содержание темы: работа с текущим репертуаром и новыми постановками. Постановочный процесс (работа с режиссером, дирижером, композитором, художником по костюмам и т.д.) Участие в репетиции Детского хора Урал Оперы. /Лек/, /Пр/	2	4	ПК 3			
18	Мимический ансамбль Урал Оперы. Содержание темы: руководство мимансом, занятость коллектива в оперных и балетных спектаклях, задачи исполнителей. Встреча с руководителем миманса А. Усачевым. Участие в репетиции миманса. /Лек/, /Пр/	2	4	ПК 3			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контрольные вопросы и задания

Тест 1. Управление оперным коллективом (опера, балет)

Блок вопросов с ответом в развернутой форме:

1. Какие учебные заведения, из каких городов являются кузницей кадров для балетной труппы театра?
2. Что такое урок классического танца? Укажите дни и время уроков.
3. Перечислите основные виды коуч-уроков с артистами оперы.
4. В какие дни в репертуаре театра оперы, в какие дни – балеты.

Блок вопросов с выбором ответа:

5. Какая первая ступень в карьере артиста балета:
Артист миманса, Солист, Ведущий танцовщик, Артист кордебалета
6. В каких репетициях участвуют артисты балета:
Оркестровые репетиции, Рояльные репетиции, Репетиции в балетном зале, Спевки
7. Выберите, что не является частью репертуара нашего театра:
Опера, Балет, Концерт, Оперетта
8. Выберите, что из перечисленного относится к индивидуальному виду репетиции оперной труппы:
Оркестровая репетиция, Мизансценическая репетиция, Урок с дирижером, Сидячая

оркестровая репетиция

9. Балетное движение, которое балерина «крутит» 32 раза:
Фондю, Фуэтэ, Фуагра, Фраппе
10. Какой обувью театр снабжает артистов балета (выбрать несколько вариантов ответа):
Пуанты, Мягкая обувь, Кроссовки, Сланцы
11. Сколько лет стажа должны выработать солисты балета и артисты кордебалета для выхода на пенсию:
Солисты 15 лет, кордебалет 20 лет, Солисты 17 лет, кордебалет 20 лет, Солисты 15 лет, кордебалет 25 лет, Солисты 20 лет, кордебалет 18 лет

Блок вопросов с распределением по признаку:

12. Распределите виды мужских голосов от самого высокого до самого низкого:
Драматический баритон, Лирический тенор, Высокий бас, Центральный бас, Драматический тенор
13. Распределите виды женских голосов от самого низкого к самому высокому:
Лирическое сопрано, Драматическое сопрано, Лирико-колоратурное сопрано, Высокое меццо-сопрано
14. Распределите балетные партии по уровню технической сложности от менее сложной к наиболее сложной:
Партия деми-соло, Партия солиста, Партия кордебалета, Партия прима-балерины, Партия второго плана

Тест 2. Управление оперным коллективом (оркестр, хор, детский хор, миманс)

Блок вопросов с ответом в развернутой форме:

1. В чем состоит задача дирижера в работе с оркестром?
2. Какое количество артистов хора работает в театре?
3. Есть ли разница между дирижированием оперой и балетом?

Блок вопросов с выбором одного или нескольких ответов:

4. В каких российских музыкальных театрах есть детский хор?
Урал Опера Балет, Шостакович Опера, Новая опера, Московский музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко
5. В каких репетициях участвуют артисты мимического ансамбля?
Уроки с хормейстером в хоровом классе, мизансценические репетиции, оркестровые репетиции, сидячие репетиции
6. В каком спектакле Урал Оперы второй состав оркестра размещался над сценой?
«Любовный напиток», «Sextus Propertius», «Три сестры», «Любовь издалека»
7. Что подразумевает исполнение “a capella”?
Выступление смешанного хора, выступление хора в сопровождении ансамбля струнных инструментов, выступление артистов балета под фонограмму, пение без музыкального сопровождения.
8. В каких балетах выходят артисты хора?
«Дон Кихот», «Дар», «Щелкунчик», хор не участвует в балетах
9. Какое образование требуется для артиста хора?
музыкальная школа, музыкальное училище (направление «теория музыки»), консерватория (направление «хоровое дирижирование»), консерватория (направление «вокал»)
10. Какой возрастной диапазон участников детского хора?
6 – 10 лет, 7 – 18 лет, 6 – 21 год, 7 – 14 лет.
11. Какая из перечисленных должностей не имеет отношения к оркестру?
концертмейстер группы, педагог-репетитор, дирижер, инспектор

Блок вопросов с распределением по признаку:

12. Распределите музыкальные инструменты симфонического оркестра по группам.
Группы: деревянные духовые / медные духовые / ударные / клавишные / струнные
Инструменты: английский рожок, тромбон, фагот, альт, бубен, литавры, челеста, гобой, валторна, фортепиано, треугольник, клавесин, виолончель, туба, альтовая флейта, ксилофон, контрабас, контрафагот.
13. Распределите голоса артистов хора от высокого к низкому:
Сопрано, альт, тенор, меццо-сопрано, баритон, бас.

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 (теста). Система текущего контроля включает: 1. контроль работы студентов на лекционных занятиях; 2. контроль выполнения задания (выполнение тестов в конце 1 и 2 семестров). Для получения зачета студенту необходимо правильно выполнить не менее 50 % заданий.

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

6.1. Рекомендуемая литература

1. Авдеев В.В. Управление персоналом: технология формирования команды: Учеб. пособие / В.В. Авдеев. – М.: Финансы и статистика, 2021. – 544 с.
2. Генри Т. Укрощение тигров: как стать лидером творческой команды. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 244 с.
3. Корниенко В.И. Командообразование: Учебник для вузов / В.И. Корниенко. – М.: Юрайт, 2023. — 291 с.
4. Кэтмелл Э. Корпорация гениев: как управлять командой творческих людей. – М.: Альпина Паблишер, 2023. — 344 с.
5. Надточий Ю.Б. Командообразование: Учеб. пособие / Ю.Б. Надточий. – М.: ИТК Дашков и К°, 2020. – 238 с.
6. Сандал Ф. Потенциал команды: как добиться максимальной эффективности командной работы / Ф. Сандал, А. Филлипс; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2020. – 302 с.
7. Формирование профессиональной команды: Курс лекций / Сост.: В.Н. Мельшова, И.Ю. Парфенова. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2016. – 168 с.

Дополнительная литература:

8. Гражданский кодекс Российской Федерации.
9. Трудовой кодекс Российской Федерации
10. Бауэр М. Курс на лидерство: Альтернатива иерархической системе управления компанией / М. Бауэр, Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2016. – 198 с.
11. Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде: Учеб. пособие / Т.П. Галкина. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 222 с.
12. Гоулман Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта / Д. Гоулман, Р. Бояцис, Э. Макки. Пер. с англ. – 9-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 301 с.
13. Жуков Ю.М. Технологии командообразования: Учеб. пособие / Ю.М. Жуков, А.В. Журавлев, Е.Н. Павлова. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 319 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)