

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Российский государственный институт сценических искусств»

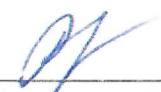
Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в г. Калининграде)

СОГЛАСОВАНА:

И.о. первого проректора- проректора

по учебной работе

Е.С. Ровинская
« 14 » июле 2026

УТВЕРЖДЕНА:

Приказом Филиала РГИСИ

от 17.07.2026 № 61-0
Директор филиала
« » 2026

Специальность
52.05.03 «Сценография»

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
(Профессиональная переподготовка специалистов
для выполнения нового вида профессиональной деятельности)

Междисциплинарная театральная мастерская

Квалификация:

«Художник-технолог по сценическому свету»

Калининград
2026

Содержание

Том 1	стр.
1. Термины и сокращения	1
2. Общие положения	6
3. Характеристика профессиональной деятельности специалистов	7
4. Требования к результатам освоения образовательной программы	9
5. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса	12
6. Ресурсное обеспечение образовательной программы	13
7. Требования к условиям реализации основных образовательных программ по подготовке специалистов	14
Приложения	
Приложение 1. Календарный учебный график	22
Приложение 2. Рабочий учебный план	23
Приложение 3. Сводная таблица формирования компетенций учебными дисциплинами и практиками	28
Том 2	
Приложение 4. Рабочие программы учебных дисциплин, практик и государственной (итоговой) аттестации	35

Образовательная программа подготовлена руководителем и автором курса Туминой Яной Марковной, доцентом кафедры режиссуры и актерского мастерства театра кукол РГИСИ.

1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей дополнительной профессиональной программе – программе профессиональной переподготовки – далее «программа», используются термины и определения в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

Область профессиональной деятельности - укрупнённая группа профессий, объединённых по признаку общности компетенций: культура, искусство, исполнительские искусства.

Объект профессиональной деятельности - театральный проект, спектакль, перформанс, режиссёрский замысел, художественная концепция постановки в форматах экспериментального, современного и независимого театра.

Вид профессиональной деятельности - совокупность обобщённых трудовых функций: художественно-концептуальная, постановочная, драматургическая, сценографическая и продюсерская деятельность в сфере театра.

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий.

Результаты обучения - знания, умения, навыки и компетенции, приобретённые обучающимся по завершении освоения программы или её части.

Компетенция - динамичная совокупность знаний, умений, навыков, способностей и ценностей, необходимых для эффективной профессиональной деятельности и личностного развития выпускника.

Модуль - структурная единица настоящей программы, представляющая собой логически завершённый, относительно самостоятельный блок

содержания, объединённый единой профессиональной задачей, общим объектом освоения и единой формой промежуточной аттестации в виде конкретного профессионального продукта (режиссёрский сценарий, партитура, макет, световая концепция, эскизный проект, стратегия продвижения).

В отличие от учебной дисциплины, которая выстраивается вокруг предметной области знания, модуль настоящей программы объединяет разнородное содержание нескольких предметных областей, подчинённых единой профессиональной задаче режиссёра, и является этапом разработки сквозного авторского проекта слушателя.

Модули программы выстроены в сквозную проектную логику: содержание каждого последующего модуля надстраивается над профессиональным результатом предыдущего.

Общее количество модулей: 10.

В настоящей образовательной программе используются следующие сокращения:

ВО - высшее образование;

ОП - образовательная программа;

ОПК – общепрофессиональные компетенции;

ПК - профессиональные компетенции;

ФГОС ВО - Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования.

Филиал - Филиал РГИСИ в городе Калининграде, образовательная организация высшего профессионального образования, на базе которой разработана и реализуется настоящая программа.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая образовательная программа является комплексом методических документов, сформированного на основе ФГОС ВО по специальности 52.05.03 «Сценография», утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 ноября 2017 г. № 1123 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.05.03 Сценография» (с изменениями и дополнениями).

Образовательная программа используется в Филиале в целях реализации Стратегии государственной культурной политики Российской Федерации на период до 2030 года (Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2024 №2501-р), которая определяет в качестве ключевых приоритетов обеспечение культурного суверенитета страны, реализацию творческого потенциала граждан и развитие многоуровневой системы непрерывной подготовки творческих кадров.

Образовательная программа разработана на основании требований Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 марта 2025 года № 266 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».

Форма обучения - заочная с применением электронных и дистанционных образовательных технологий.

Срок обучения - 2 года

Общая трудоемкость освоения образовательной программы – 1144 ак.

ч.

3.2. Объекты профессиональной деятельности художника по сценическому свету:

- авторская световая концепция и световая партитура мультимедийного проекта как целостный профессиональный документ;
- световое решение сценического проекта в форматах экспериментального, современного и независимого театра (site-specific, иммерсивный, фигуративный, физический театр);
- световая интерпретация драматургического и режиссёрского материала: перевод сценария, текстовой и режиссёрской партитуры в световое художественное решение;
- световое решение как элемент единой сценографической системы: взаимодействие света с пространством, объектом, костюмом и мультимедийной средой (проекция, видеография, VR/AR);
- участие в репетиционном и постановочном процессе в роли художника по свету: профессиональный диалог с режиссёром, художником-постановщиком, техническими специалистами и постановочной командой (профессиональная этика, световая коммуникация);
- самостоятельный авторский световой проект: световая инсталляция, световой перформанс, световая среда как самостоятельная форма художественного высказывания;
- участие в разработке стратегии продвижения проекта: формирование светового образа проекта в публичном пространстве, подготовка технической документации и презентация светового решения.

3.3. Виды и задачи профессиональной деятельности художника по сценическому свету:

1. Творческая деятельность

Разработка авторской световой концепции проекта как самостоятельного художественного высказывания: формирование светового образа, световой эстетики и визуальной идеи постановки в диалоге с режиссёрским замыслом

и художественным решением постановщика; создание целостной световой системы проекта от концепции до реализации.

Задачи:

- разрабатывать световую концепцию проекта на основе режиссёрского замысла и художественной концепции постановщика;
- формировать световой образный ряд проекта: определять характер, качество, цветовое решение и динамику света как художественного языка;
- создавать световую партитуру проекта как профессиональный документ, фиксирующий световое решение в его взаимодействии со всеми компонентами постановки;
- выстраивать световую драматургию проекта: темпоритм световых состояний, монтаж световых переходов, световые кульминации и паузы.

(практические модули 1, 2, 4)

Практическая реализация светового решения в постановочном процессе: работа с оборудованием в режиссёрской, а не технической логике; монтировочные и световые репетиции; авторский надзор за реализацией светового решения на всех этапах постановочного процесса.

Задачи:

- осуществлять практическую реализацию световой концепции на реальном оборудовании площадки;
- разрабатывать технический райдер и схему расстановки светового оборудования;
- проводить световые репетиции: выстраивать световые состояния, программировать световой пульт, фиксировать световые решения;
- осуществлять световую импровизацию и управлять живым светом как равноправным участником перформанса;
- осуществлять авторский надзор за световым решением на протяжении всего постановочного процесса.

(практические модули 2, 3)

Профессиональный диалог художника по свету с режиссёром, художником-постановщиком, звукорежиссёром, видеохудожником и техническими специалистами: точная формулировка светового решения, умение читать и интерпретировать режиссёрское задание, участие в постановочной команде с соблюдением профессиональной этики.

Задачи:

- выстраивать профессиональный диалог с режиссёром: считывать режиссёрский замысел и переводить его в световое решение;
- выстраивать профессиональный диалог с художником-постановщиком: согласовывать световое решение с пространственным, костюмным и объектным решением;
- выстраивать профессиональный диалог с видеохудожником и звукорежиссёром: интегрировать световое решение в медиапартитуру проекта;
- соблюдать профессиональную этику в условиях коллективного творческого процесса: создавать и поддерживать безопасную творческую среду;
- формулировать техническое задание для технических специалистов и осуществлять контроль его исполнения.

(практические модули 1, 3)

Интеграция светового решения в мультимедийную среду проекта: взаимодействие света с проекцией, видеографией, AR/VR; свет как элемент единой медиапартитуры; освоение современных световых технологий в логике художественного, а не технического применения.

Задачи:

- интегрировать световое решение в мультимедийную среду проекта: выстраивать взаимодействие света с видеопроекцией, видеографией и AR/VR-средой;

- применять современные световые технологии (DMX, LED, интерактивные системы управления светом) как художественные инструменты;
- разрабатывать световое решение для нестандартных и site-specific пространств с учётом архитектурного и средового контекста;
- работать со светом как с пространственным медиумом: проектировать световую среду как самостоятельное художественное пространство.

(практические модули 2, 3, 4)

2. Педагогическая деятельность

Содержание:

Художественное исследование как метод профессиональной деятельности: анализ современных световых практик в театре, перформансе и современном искусстве; работа с историей световых решений как профессиональным ресурсом; применение гуманитарного знания — философии восприятия, психологии визуального, истории светового искусства — в художественной практике.

Задачи:

- анализировать современные световые практики в театре, перформансе и современном искусстве как ресурс профессионального развития;
- применять знания истории светового искусства и световых технологий в разработке авторской световой концепции;
- использовать философию восприятия и психологию визуального в проектировании светового воздействия на аудиторию;
- формировать и развивать систему профессиональных визуальных референсов в области светового искусства;
- вести световой дневник как инструмент фиксации световых наблюдений, профессиональной рефлексии и формирования авторского светового почерка.

(практические модули 1, 4)

3. Организационно-управленческая деятельность

Создание самостоятельного авторского светового проекта: световая инсталляция, световой перформанс, световая среда как самостоятельная форма художественного высказывания; от световой идеи до публичного воплощения и профессиональной презентации.

Задачи:

- разрабатывать замысел самостоятельного авторского светового проекта: световая идея, художественная концепция, жанровая и формальная модель;
- реализовывать авторский световой проект в условиях реального пространства и оборудования;
- участвовать в разработке стратегии продвижения проекта: формировать световой образ проекта в публичном пространстве, подготавливать техническую документацию и презентационные материалы;
- осуществлять публичную презентацию светового решения перед профессиональной аудиторией и экспертным сообществом.

(практический модуль 4, итоговая аттестация)

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОП

На базе приобретённых знаний и умений и в соответствии с видом образовательной программы выпускник должен обладать следующими компетенциями:

ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода

ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства

ПК-1. Способен разрабатывать авторскую световую концепцию проекта, определять её образную, колористическую и динамическую модель в форматах экспериментального, современного и независимого театра.

ПК-2. Способен разрабатывать световую партитуру проекта на основе драматургического и режиссёрского материала: переводить сценарий, текстовую и режиссёрскую партитуру в целостное световое решение как самостоятельный художественный документ.

ПК-3. Способен участвовать в репетиционном процессе в роли художника по свету с соблюдением профессиональной этики: выстраивать эффективную творческую коммуникацию с режиссёром, художником-постановщиком, техническими специалистами и постановочной командой в нестандартных театральных форматах.

ПК-4. Способен интегрировать световое решение в мультимедийную среду проекта: выстраивать художественное взаимодействие света с проекцией, видеोगрафией и AR/VR как равноправными элементами единой медиапартитуры.

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Календарный учебный график

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.

5.2. Рабочий учебный план

Рабочий учебный план, полностью соответствующий всем требованиям ФГОС ВО, приведен в Приложении 2.

5.3. Рабочие программы дисциплин и программа итоговой аттестации

Рабочие программы учебных дисциплин и итоговой аттестации полностью соответствуют требованиям ФГОС ВО и в совокупности обеспечивают формирование у обучающихся необходимых компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Сводная таблица формирования компетенций дисциплинами и практиками приведена в Приложении 3.

В Приложении 4, оформленном отдельным томом, приведены все рабочие программы и программа итоговой аттестации.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам и практикам.

Библиотечный фонд Филиала укомплектован необходимой художественной, периодической, справочной литературой для исследовательской и творческой, проектной работы слушателей.

Каждому слушателю обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, организован доступ к электронным библиотечным системам «Лань» и «Знаниум».

7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ СЛУШАТЕЛЕЙ

7.1. Требования к включению слушателей в группу профессиональной переподготовки

К профессиональной переподготовке допускаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование в сфере культуры и искусства.

Зачисление на курс для обучения по программе проводится на конкурсной основе через организацию вступительных испытаний:

- мотивационное письмо-эссе;
- собеседование по содержанию мотивационного письма-эссе.

Оценку мотивационного письма и собеседование проводят эксперты, имеющие опыт преподавательской деятельности от 1 года и опыт работы в креативных индустриях. Состав комиссии утверждается приказом директора Филиала.

7.2. Использование образовательных технологий

7.2.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса, применяемые в Филиале

Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

1. Лекция-проблематизация - теоретическое занятие, выстроенное вокруг открытого проблемного вопроса, направленное на формирование аналитического профессионального мышления (модули 1–10).

2. Лекция-показ - теоретический материал предьявляется одновременно с демонстрацией визуальных примеров: фрагментов спектаклей, художественных образцов, режиссёрских работ (модули 1, 3, 5, 7,

8).

3. Лекция-разбор - аналитическое комментирование конкретного спектакля, текста или художественного объекта как теоретического примера (модули 1–6).

4. Метод направленного чтения - профессиональное чтение теоретических источников по алгоритму «идея - удивление - применение - вопрос» с фиксацией в режиссёрском дневнике (модули 1–10).

5. Компаративный анализ - сравнение двух и более художественных объектов, подходов или концепций по единой системе критериев (модули 1, 2, 3, 5).

6. Метод аналитического эссе - письменная концептуализация теоретического материала через призму собственного опыта и сквозного проекта (модули 3, 4, 9, 10).

7. Теоретический семинар (онлайн-дискуссия) - структурированное групповое обсуждение теоретических вопросов: сократовский диалог, экспертный круг, мысленный эксперимент (модули 3, 6, 9).

8. Стилистический анализ - исследование художественного языка художника-постановщика, направления или эпохи с целью формирования авторского стилистического словаря (модули 3, 4, 9).

9. Различные формы текущего и промежуточного контроля теоретических знаний (составление интеллект-карт, тестирование)

Средства теоретической подготовки включают: учебные пособия и монографии (в том числе в электронных библиотечных системах «Знаниум», «Лань»); нормативно-правовые акты (КонсультантПлюс, pravo.gov.ru); аудиовизуальные материалы (видеозаписи спектаклей, документальные фильмы, интервью); презентационные и мультимедийные материалы; цифровой режиссёрский дневник; диагностические инструменты.

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

При реализации программы применяются следующие методы практической подготовки:

1. Метод сквозного проекта (модули 1–10).
2. Метод режиссёрского дневника
3. Метод практического разбора проекта (групповая супервизия)
4. Метод репетиционной практики
5. Мастер-класс приглашённого практика
6. Метод кейс-стади
7. Метод просмотра и анализа спектаклей

Средства практической подготовки включают: макет сцены, оборудование для 3D-моделирования, световое и мультимедийное оборудование, видеодокументацию, режиссёрский сценарий, световую и темпо-ритмическую партитуру, портфолио слушателя.

При реализации образовательной программы устанавливается следующая минимальная численность обучающихся - 10 человек.

Практические занятия проходят в следующих формах:

Семинар - форма учебного занятия, реализуемая в рамках настоящей программы в очном формате в период интенсивных сессий и предусматривающая активное групповое взаимодействие слушателей и преподавателя в целях коллективного осмысления и практического освоения профессионально значимого содержания: разбора режиссёрских концепций, анализа профессиональных кейсов, супервизии авторских проектов. Продолжительность - 2–4 ак. ч.

Вебинар (онлайн-семинар) - форма учебного занятия, реализуемая с применением дистанционных образовательных технологий в режиме реального времени и предусматривающая синхронное взаимодействие преподавателя и слушателей посредством телекоммуникационных средств связи.

В рамках настоящей программы вебинар является основной регулярной формой аудиторной учебной работы в дистанционный период и включает: лекционный блок, практическую отработку, разбор проектов и фиксацию

индивидуальной задачи до следующего занятия. Продолжительность - 2 ак. ч. (90 мин.). Периодичность - 2 раза в неделю.

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Дистанционное взаимодействие участников образовательного процесса осуществляется посредством двух взаимодополняющих инструментов.

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) филиала обеспечивает: доступ слушателей к учебно-методическим материалам программы; фиксацию хода образовательного процесса и результатов рубежного контроля, хранение и верификацию итогов промежуточной и итоговой аттестации; асинхронное взаимодействие между слушателями и преподавателями посредством сети Интернет.

2. Корпоративная платформа МТС Линк используется для проведения синхронных онлайн-занятий — вебинаров, которые проводятся дважды в неделю в течение каждого учебного года. «МТС Линк» представляет собой экосистему онлайн-коммуникаций, включающую сервисы «Встречи», «Вебинары», «Курсы», «Доски» и корпоративный мессенджер. Платформа обеспечивает: проведение интерактивных онлайн-занятий в режиме реального времени; организацию гибридного формата обучения; хранение всех данных на территории Российской Федерации, что принципиально важно для государственных и образовательных организаций, работающих с персональными данными. Платформа включена в реестр российского программного обеспечения и соответствует требованиям Федерального закона № 152-ФЗ.

Совокупность ЭИОС и МТС Линк формирует единую цифровую среду программы, обеспечивающую непрерывность образовательного процесса между очными практическими модулями, равный доступ слушателей к ресурсам программы вне зависимости от их местонахождения, а также документирование всех результатов обучения.

Очные практические модули (дважды в год, по 10 дней, на базе Калининградского филиала РГИСИ) реализуются без применения ДОТ и обеспечивают непосредственное взаимодействие слушателей с педагогами и учебно-материальной базой филиала.

Самостоятельная работа обеспечивается следующими средствами:

1. Сквозной проект - разработка и реализация авторского театрального проекта на протяжении всего периода обучения (модули 1–10).
2. Творческий дневник - ежедневная фиксация наблюдений, открытий, вопросов и профессионального анализа как инструмент формирования авторского художественного мышления.

7.3. Требования к кадровому обеспечению учебного процесса

К реализации программы допускаются лица, имеющие высшее образование в соответствующей предметной области, стаж педагогической работы не менее 3 лет и активную профессиональную практику не менее 3 лет.

Руководитель программы имеет высшее профессиональное образование в области театрального искусства или педагогики искусства, стаж педагогической работы не менее 5 лет, учёную степень (желательно), а также ведёт собственную режиссёрскую / художественную практику.

Преподаватели программы имеют высшее профессиональное образование в соответствующей предметной области и активную профессиональную практику, подтверждённую реализованными проектами за последние 3 года.

К проведению мастер-классов в период очных сессий привлекаются приглашённые эксперты - действующие практики (режиссёры, сценографы, художники по свету, продюсеры) со стажем не менее 5 лет.

Организация обеспечивает условия для профилактики профессионального выгорания педагогических работников: плановые паузы,

регулярную супервизию, ротацию форматов занятий и поддержку собственной профессиональной практики преподавателей.

7.4. Организация и учебно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, разработке соответствующих фондов оценочных средств

Контроль освоения программы осуществляется в трёх формах: текущий, промежуточный и итоговый.

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ проводится систематически в ходе освоения каждого модуля.

В качестве средств текущего контроля успеваемости применяются контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, открытые уроки, учебные спектакли или концерты. В качестве средств промежуточного контроля используются зачеты и экзамены, которые также могут проходить в форме открытых уроков, учебных спектаклей или концертов и пр.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ проводится по завершении каждого модуля в формате зачета (тестирование, собеседование и т.д.) или курсовой работы (творческий проект с защитой).

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ направлена на установление соответствия уровня профессиональной переподготовки слушателей требованиям ФГОС, сформированности профессиональных компетенций и способности осуществлять новый вид деятельности.

Итоговый квалификационный экзамен представляет собой самостоятельную постановку спектакля на базе Филиала. Выпускная квалификационная работа представляет собой письменный профессиональный анализ полученного творческого опыта за период освоения программы.

Таким образом, в ходе итоговой аттестации слушатели должны показать результаты творческой работы, а также свою способность и умение,

опираясь на полученные практические и теоретические навыки в области режиссуры театра, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Начало обучения: октябрь, год 1

Окончание обучения: июль, год 2

Продолжительность программы: 2 года

Продолжительность уч. недели: 6 дней

Периодичность занятий: 2 раза в неделю

Общий объём программы: 1144 ак.ч.

- Практический модуль № 1: февраль 2027 года (итоговое событие: защита концепции)
 - Практический модуль № 2: август 2027 года (итоговое событие: показ режиссёрского этюда)
 - Практический модуль № 3: февраль 2028 года (итоговое событие: публичный показ эскиза)
 - Практический модуль № 4: июль 2028 года (итоговое событие: публичная защита сквозного авторского проекта)
- Итоговая аттестация: июль 2028 года.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/ п	Название раздела, темы	Количество часов (ак.ч.)					Форма контроля
		Всего	Теория	Практика	СР	Контроль	
1.	Модуль 1. Режиссура: театральные формы и средства	118	28	18	70	2	Зачет
2.	Модуль 2. Драматургия: от идеи к сценарию	92	20	18	52	2	Зачет
3.	Модуль 3. Гуманитаристика: история, психология, философия	66	16	8	40	2	Зачет
4.	Практический модуль № 1	72	16	42	12	2	Зачет с оценкой
5.	Модуль 4. Художник и режиссер: визуальное мышление	110	22	16	70	2	Зачет
6.	Модуль 5. Свет: инструмент и язык	80	18	14	46	2	Зачет
7.	Практический модуль № 2	72	15	43	12	2	Зачет с оценкой
8.	Модуль 6. Режиссура: углубленная практика осмысления	90	20	16	50	4	Курсовая работа
9.	Модуль 7. Художник и режиссер: костюм, объект, архитектура	106	20	20	64	2	Зачет
10.	Модуль 8. Свет: освоение оборудования и практика	60	12	12	34	2	Курсовая работа
11.	Практический модуль № 3.	72	10	48	12	2	Зачет с оценкой
12.	Модуль 9. Гуманитаристика: углубленный курс	44	10	6	26	2	Зачет
13.	Модуль 10. Продвижение и управление проектом	64	10	12	40	2	Курсовая работа
14.	Практический модуль № 4	74	10	46	16	2	Зачет
15.	Итоговая аттестация	24	-	-	20	4	Экзамен
16.	Итого по программе	1144	227	319	564	34	

2.5. Сводная таблица формирования компетенций по модулям

В процессе освоения программы компетенции формируются поэтапно в соответствии с логикой сквозного авторского проекта слушателя.

Каждая компетенция проходит три стадии:

- формирование (Ф): компетенция вводится впервые в рамках соответствующего модуля;
- развитие (Р): компетенция углубляется и расширяется в последующих модулях;
- закрепление (З): компетенция достигает уровня самостоятельного применения в профессиональной деятельности.

Итоговый уровень сформированности всех компетенций подтверждается в ходе публичной защиты сквозного авторского проекта (очная сессия № 4, июль, год 2).

Всего формируется 4 профессиональные компетенции.

Сокращения:

Ф – формируется

Р – развивается

З – закрепляется

П1 – практикум 1

П2 – практикум 2

П3 – практикум 3

П4 – практикум 4

ИА – итоговая аттестация

Код	Компетенция	Индексы достижений компетенций	Модули и очные сессии														И А
			1	2	3	П 1	4	5	П 2	6	7	П 3	8	9	1 0	П 4	
ОП К-1	Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Соотносит визуальное решение постановки с художественными стилями, эстетическими идеями и историко-культурным контекстом соответствующего исторического периода, применяя теоретические и исторические знания в проектной деятельности.	-	-	Ф	Р	-	-	Р	-	-	Р	-	3	-	3	3
		ОПК-1.2. Интерпретирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте, выявляя связь его образного и визуального строя с эстетическими принципами эпохи для создания художественно обоснованного сценографического замысла.	-	-	Ф	Р	-	-	Р	-	-	Р	-	3	-	3	3
ОП К-2	Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ОПК-2.1. Осуществляет творческую деятельность в области культуры и искусства, реализуя художественный замысел от идеи до её воплощения.	-	-	Ф	Р	-	-	Р	-	-	Р	-	3	-	3	3
		ОПК-2.2. Руководит творческим коллективом при реализации художественного проекта, организуя взаимодействие участников для достижения целостного художественного результата.	-	-	Ф	Р	-	-	Р	-	-	Р	-	3	-	3	3
ПК -1	Способен разрабатывать авторскую световую концепцию проекта, определять её образную, колористическую и динамическую модель в форматах	ПК-1.1. Применяет свет как самостоятельный художественный язык постановки;	Ф	Р	Р	З	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	-	-	3	3
		ПК-1.2. Разрабатывает световую концепцию, световую партитуру и технический райдер	-	-	-	-	-	Ф	Р	-	-	Р	Р	-	-	3	3
		ПК-1.3. Практически владеет основным и	-	-	-	-	-	Ф	Р	-	-	Р	Р	-	-	3	3

	экспериментальный, современного и независимого театра.	специализированным световым оборудованием на уровне, достаточном для реализации авторского светового решения.															
ПК -2	Способен разрабатывать световую партитуру проекта на основе драматургического и режиссёрского материала: переводить сценарий, текстовую и режиссёрскую партитуру в целостное световое решение как самостоятельный художественный документ.	ПК-2.1. Осуществляет световую интерпретацию прозаических, поэтических и документальных текстов, применяя методы деконструкции, коллажа и монтажа в световом и пространственном решении.	Ф	Ф	Ф	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	-	-	3	3
		ПК-2.2. Формирует систему световых и визуальных референсов проекта на основе знаний истории светового искусства, живописи, визуального искусства.	-	-	Ф	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	-	3	3
		ПК-2.3. Проектирует световую среду события как форму художественного высказывания, интегрирует архитектурный и природный световой контекст в авторское световое решение.	Ф	-	Ф	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	-	3	3
ПК -3	Способен участвовать в репетиционном процессе в роли художника по свету с соблюдением профессиональной этики: выстраивать эффективную творческую коммуникацию с режиссёром, художником-постановщиком, техническими специалистами и постановочной командой в нестандартных театральных	ПК-3.1. Создает световые эскизы, световые схемы и визуальную документацию светового решения.	-	-	-	-	Ф	Р	-	Р	Р	Р	Р	-	-	3	3
		ПК-3.2. Осуществляет авторский надзор за реализацией светового решения в постановочном процессе.	Ф	Ф	-	Р	-	Р	Р	Р	-	Р	Р	-	Р	3	3
		ПК-3.3. Применяет философские концепции (феноменология восприятия, философия присутствия и события, философия	-	-	Ф	Р	-	Р	-	-	Р	Р	Р	Р	Р	3	3

	форматах.	пространства) в осмыслении и обосновании авторской световой практики и эстетической позиции.																
ПК -4	Способен интегрировать световое решение в мультимедийную среду проекта: выстраивать художественное взаимодействие света с проекцией, видеोगрафией и AR/VR как равноправными элементами единой медиапартитуры .	ПК-4.1. Использует психологические модели — психология восприятия, психология цвета и света, групповая динамика — в проектировании светового воздействия на аудиторию и в профессиональной коммуникации с постановочной командой.	-	-	Ф	Ф	Ф	Ф	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	3	3
		ПК-4.2. Применяет знания истории светового искусства, живописи и визуального искусства в разработке авторской световой концепции; формирует систему световых и визуальных референсов проекта.	-	Ф	-	Р	-	-	Р	Р	-	Р	-	-	-	-	3	3
		ПК-4.3. Создает синтетический световой проект, интегрирующий световое решение с разнородными художественными языками (пространство, объект, костюм, видео, звук) в единое авторское световое высказывание.	Ф	-	Р	Р	-	-	Р	3	-	-	3	3	-	3	3	3

Особенности адаптации образовательной программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Разработка АОП для лиц с ОВЗ и/или инвалидностью или обновление уже существующей ОП определяются индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии), рекомендациями заключения ПМПК (при наличии) и осуществляются по заявлению слушателя (законного представителя). Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может быть организовано по индивидуальному учебному плану с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного слушателя (по заявлению слушателя, законного представителя). Срок обучения по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ОВЗ и/или инвалидностью при необходимости может быть увеличен.

При разработке адаптационных дисциплин (модулей) учитываются следующие особенности слушателей с ОВЗ и слушателей-инвалидов: – особенности приема, переработки, хранения и воспроизведения информации; – специфические особенности процесса формирования понятий; – снижение темповых характеристик деятельности; – снижение работоспособности при длительных умственных и физических нагрузках; – трудности адаптации к новым условиям; – ограничение возможностей полноценного социального взаимодействия. Создание специальных условий для слушателей с ОВЗ и/или инвалидностью реализуется в процессе использования технических средств обучения и ассистивных технологий, сопровождения лица с ОВЗ и инвалидностью ассистентом, сурдо-, тифло-, сурдотифлопереводчиком; адаптации технологий обучения и оценки результатов обучения. Технические средства обучения и ассистивные технологии предоставляются по заявлению слушателя (законного представителя). Выбор технических средств обучения и ассистивных технологий, используемых в процессе образовательной деятельности, регламентируется индивидуальной

программой реабилитации (при наличии) и особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью. Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации для слушателей с ограниченными возможностями здоровья может быть адаптирована с учётом индивидуальных особенностей при условии сохранения содержательных требований к результатам освоения программы.

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования**

«Российский государственный институт сценических искусств»

**Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в г. Калининграде)**

**Специальность
52.05.03 «Сценография»**

**ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
(Профессиональная переподготовка специалистов
для выполнения нового вида профессиональной деятельности)**

**Междисциплинарная театральная
мастерская**

Квалификация:

**«Художник-технолог по сценическому
свету»**

ТОМ 2

Приложение 4

**Рабочие программы учебных модулей, практик
и итоговой аттестации**

Калининград

2026

Содержание

	Том 2	стр.
1.	Название модулей	
2.	Модуль 1. Режиссура: театральные формы и средства	38
3.	Модуль 2. Драматургия: от идеи к сценарию	49
4.	Модуль 3. Гуманитаристика: история, психология, философия	58
5.	Модуль 4. Художник и режиссер: визуальное мышление.	67
6.	Модуль 5. Свет: инструмент и язык	76
7.	Модуль 6. Режиссура – углубленная практика воплощения	85
8.	Модуль 7. Художник и режиссер: костюм, объект, архитектура	95
9.	Модуль 8. Свет – освоение оборудования и практика	105
10.	Модуль 9. Гуманитаристика – углубленный курс	114
11.	Модуль 10. Продвижение и жизнь проекта	124
12.	Практический модуль 1	134
13.	Практический модуль 2	147
14.	Практический модуль 3	159
15.	Практический модуль 4	173
16.	Итоговая аттестация	185

**Министерство культуры Российской Федерации
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ**

Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в г. Калининграде)

**Профессиональная переподготовка
(Профессиональная переподготовка специалистов
для выполнения нового вида профессиональной деятельности)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ**

«Модуль 1. Режиссура: театральные формы и средства»
для обучающихся по программе
профессиональной переподготовки

«Междисциплинарная театральная мастерская»

Квалификация
«Художник-технолог по сценическому свету»

Год набора - **2026**

Калининград

2026

I. Организационно-методический раздел

Программа	«Междисциплинарная театральная мастерская»
Квалификация	«Художник-технолог по сценическому свету»
Форма обучения	Дистанционная, с применением электронных образовательных технологий
Трудоемкость модуля	118

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ

2.1. Цель модуля:

Сформировать у слушателей профессиональный инструментарий художника по свету мультимедийного проекта через освоение световых решений в форматах экспериментального, современного и независимого театра как художественного контекста и профессионального ресурса — с целью разработки авторской световой концепции сквозного проекта программы.

2.2. Задачи модуля

КОГНИТИВНЫЙ УРОВЕНЬ:

1. Сформировать систематизированное представление о классификации и специфике форм экспериментального, современного и независимого театра (site-specific, иммерсивный, фигуративный, физический, новый цирк, документальный театр).

2. Сформировать понимание визуального текста как самостоятельного выразительного средства (пространство, свет, тело, объект, звук как носители смысла).
3. Сформировать знание структуры режиссёрского замысла и художественной концепции постановки.
4. Сформировать знание принципов работы с пространством как содержанием постановки.
5. Сформировать знание методов выбора материала для постановки (источники, критерии, методы работы с материалом).
6. Сформировать знание принципов режиссёрской коммуникации с творческой группой и профессиональной этики.

ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Развить способность к систематической профессиональной рефлексии через ведение режиссёрского дневника.
2. Развить навык формулировки конкретного профессионального запроса по шаблону.
3. Развить навык аналитического просмотра спектаклей и фиксации профессиональных наблюдений.
4. Развить аналитическое профессиональное мышление через проблемно-ориентированный подход к теоретическому материалу.
5. Развить навык публичного представления замысла в формате питча.

ПРОЕКТНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Сформировать установки профессиональной этики в творческой командной работе: уважение к участнику, ответственность за безопасность творческой среды.
2. Поддержать формирование авторской профессиональной идентичности через ежемесячную рефлексию.

3. Сформировать навыки профилактики профессионального выгорания с первого месяца обучения.
4. Поддерживать формирование профессионального сообщества внутри группы.
5. Запустить разработку сквозного авторского проекта: определить тему, жанровую и формальную модель, исходный материал.
6. Начать систематическое ведение творческого дневника как сквозного документа всей программы.
7. Подготовить художественную концепцию проекта к защите на очной сессии № 1.

II. Содержание дисциплины

1. Разделы дисциплины

1. Театральные формы экспериментального театра: обзор и классификация
2. Визуальный текст как режиссерский язык
3. Фигуративный театр: объект, тело, образ
4. Новый цирк как режиссерская форма
5. Пространство как содержание: site-specific
6. Выбор материала: от замысла к воплощению
7. Режиссерская коммуникация с группой: этика и задачи

2. Темы дисциплины и их краткое содержание

Тема 1.1. Театральные формы экспериментального театра: обзор и классификация

1. Понятие «экспериментальный театр»: история термина, границы и содержание понятия в современном контексте
2. Классификация форм современного театра: документальный, физический, иммерсивный, фигуративный, site-specific, постдраматический театр
3. Постдраматический театр как теоретическая рамка: концепция Х.-Т. Лемана и её практические следствия
4. Российский контекст экспериментального театра: независимые театры, лаборатории, фестивали
5. Режиссёр в экспериментальном театре: функции, роли, ответственности
6. Зритель экспериментального театра: типология зрительского опыта и стратегии взаимодействия
7. Критерии художественного качества в экспериментальном театре: экспертные позиции и профессиональные дискуссии

Тема 1.2. Визуальный текст как режиссёрский язык

1. Понятие «визуальный текст» в театре: от литературного текста к образному высказыванию

2. Режиссёрский образ как единица визуального текста: структура, функции, способы построения
3. Метафора, символ, знак в сценическом пространстве: различия и способы работы
4. Монтаж как принцип построения визуального текста: виды монтажа в театре
5. Ритм и темп визуального текста: инструменты управления зрительским вниманием
6. Соотношение вербального и визуального в режиссёрском замысле: стратегии баланса и доминирования

Тема 1.3. Фигуративный театр: объект, тело, образ

1. Фигуративный театр: история, направления, ключевые практики (от Тадеуша Кантора до современных авторов)
2. Объект на сцене: классификация функций (реквизит, персонаж, метафора, материал)
3. Анимация объекта: принципы одушевления неживой материи в театральной практике
4. Тело как художественный материал: телесность, присутствие, физическое действие
5. Отношения тела и объекта: партнёрство, противостояние, растворение, замещение
6. Фактура и материал как смыслообразующие элементы спектакля
7. Режиссёрская работа с фигуративным театром: методы и этапы создания образа

Тема 1.4. Новый цирк как режиссёрская форма

1. Новый цирк: история возникновения, отличия от традиционного цирка, ключевые направления
2. Тело и трюк как драматургия: нарратив через физическое действие
3. Режиссёр в новом цирке: специфика работы с акробатами, воздушными гимнастами, клоунами
4. Пространство нового цирка: нетрадиционные площадки, вертикаль, горизонталь, объём
5. Синтез жанров в новом цирке: музыка, свет, видео, объект как равноправные элементы
6. Российские и международные практики нового цирка: анализ ключевых проектов

Тема 1.5. Пространство как содержание: site-specific

1. Site-specific театр: определение, история, типология площадок

2. Пространство как со-автор спектакля: принципы работы с найденным местом
3. Методология создания site-specific проекта: исследование места, выбор материала, работа с контекстом
4. Зритель в site-specific: маршрут, восприятие, участие, безопасность
5. Этические и юридические аспекты работы в нетеатральных пространствах
6. Память места и художественный нарратив: работа с историей и контекстом локации
7. Российский site-specific: анализ проектов и тенденций

Тема 1.6. Выбор материала: от замысла к воплощению

1. Источники режиссёрского замысла: текст, образ, событие, место, личный опыт, исследование
2. Критерии выбора материала: художественная, этическая, профессиональная состоятельность
3. Режиссёрский замысел и его структура: тема, идея, сверхзадача, художественный образ
4. Трансформация исходного материала: от источника к сценическому высказыванию
5. Работа с личной темой: автобиографический театр, границы и возможности
6. Замысел и ресурсы: практическое согласование художественных и организационных задач

Тема 1.7. Режиссёрская коммуникация с группой: этика и задачи

1. Режиссёр как лидер творческого процесса: типы лидерства, стили управления, ситуативный подход
2. Профессиональная этика режиссёра: ответственность, границы, уважение к участникам
3. Создание безопасной творческой среды: психологический климат, доверие, открытость
4. Методы постановки творческих задач: формулировка, обсуждение, корректировка
5. Конфликт в репетиционном процессе: виды, причины, стратегии разрешения
6. Обратная связь в репетиции: принципы эффективной режиссёрской критики
7. Работа с разными типами участников: профессиональные актёры, непрофессионалы, смешанные группы

3. Самостоятельная работа

Обучающиеся получают индивидуальные задания на самостоятельную творческую работу в процессе занятий с педагогом. Характер и объем этих заданий определяется руководителем группы.

Примерные темы заданий:

1. Подготовить подборку визуальных референсов, отражающих художественную концепцию будущего творческого проекта, с кратким обоснованием выбора каждого источника.
2. Разработать эскиз сценографического решения одного эпизода постановки с описанием его художественного замысла.
3. Выполнить анализ взаимодействия сценического пространства, света, костюма и реквизита в выбранном спектакле, определив их роль в создании художественного образа.
4. Подготовить описание художественного образа сценического пространства для собственного проекта с указанием используемых выразительных средств.
5. Разработать цветное и фактурное решение одного сценического эпизода, обосновав его соответствие драматургическому замыслу.

4. Форма контроля

Формой контроля по модулю является зачет, который проводится в формате письменной работы. Минимальный объем работы – 3000 знаков с пробелами.

Примерные темы письменных работ:

1. Свет как средство реализации режиссерского замысла спектакля.
2. Роль сценического света в формировании художественного образа театральной постановки.
3. Световая драматургия как элемент режиссерского решения спектакля.
4. Взаимодействие режиссера и художника по свету в процессе создания спектакля.

5. Световое решение как средство организации сценического пространства.
6. Темпоритм спектакля и его отражение в световой партитуре.
7. Свет как средство акцентирования драматургического конфликта.
8. Использование цвета и световых эффектов в создании эмоциональной атмосферы спектакля.
9. Световая композиция как элемент художественной выразительности театральной постановки.
10. Особенности светового оформления спектаклей различных жанров.
11. Свет и сценография: принципы взаимодействия в создании единого художественного образа.
12. Современные технологии сценического освещения в практике театральной режиссуры.
13. Световое решение спектакля как средство визуального повествования.
14. Анализ световой концепции выбранного спектакля с точки зрения реализации режиссерского замысла.
15. Роль художника-технолога по сценическому свету в создании современного театрального проекта.
16. Свет как средство управления зрительским восприятием сценического действия.
17. Особенности построения световой партитуры драматического спектакля.
18. Художественные и технологические аспекты светового оформления современной театральной постановки.
19. Световая экспликация как инструмент взаимодействия режиссера и художника по свету.
20. Световое оформление авторского проекта: принципы разработки и обоснования художественного решения.

III. Распределение часов по разделам и темам

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов (ак.ч.)				Форма контроля
		Всего	Теория	Практика	СР	
1.	Театральные формы экспериментального театра: обзор и классификация	16	4	2	10	-
2.	Визуальный текст как режиссерский язык	16	4	2	10	-
3.	Фигуративный театр: объект, тело, образ	16	4	2	10	-
4.	Новый цирк как режиссерская форма	16	4	2	10	-
5.	Пространство как содержание: site-specific	18	4	4	10	-
6.	Выбор материала: от замысла к воплощению	18	4	4	10	-
7.	Режиссерская коммуникация с группой: этика и задачи	16	4	2	10	-
8.	Промежуточная аттестация	2	-	-	-	Зачет
	Итого модуль 1	118	28	18	70	

V. Рекомендуемая литература

Обязательная литература

1. Вахтанговская театральная школа. От 30-х годов XX века до наших дней : учебно-методическое пособие / П. Е. Любимцев (сост., общ. ред.). - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2022. - 400 с.
2. Кнебель, М. О. Поэзия педагогики : учебное пособие / М. О. Кнебель. - 7-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2026. - 566 с. - ISBN 978-5-507-55928-2. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. <https://e.lanbook.com/book/512347>
3. Режиссёр и художник : учебное пособие для студентов театральных специальностей. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2022. Доступ: ЭБС Лань - <https://lanbook.com/catalog/discipline/iskusstvo-teatralnoy-rezhissury/>
4. Эфрос, Н. Е. К. С. Станиславский. Опыт характеристики : монография / Н. Е. Эфрос. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2025. - 140 с. - ISBN 978-5-507-52916-2. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/492284> (дата обращения: 10.04.2025). - Режим доступа: для авториз. Пользователей.

Дополнительная литература

1. Безменов Вадим Сергеевич DIGITAL-ОПЕРА:ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖАНРА // Южно-Российский музыкальный альманах. 2022. №1 (46). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/digital-opera-problemy-i-perspektivy-razvitiya-zhanra> (дата обращения: 15.06.2026).
2. Григорьянц Татьяна Александровна, Басалаев Сергей Николаевич, Мороз Татьяна Ивановна ПЛАСТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ТРАНСЛЯЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗАМЫСЛА В ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2022. №60. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/plasticheskie-formy-translyatsii-hudozhestvennogo-zamysla-v-teatralnom-iskusstve> (дата обращения: 15.06.2026).
3. Киреева Н. Ю. КОММУНИКАТИВНО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2023. №90. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativno-aksiologicheskij-podhod-v-realizatsii-muzykalno-teatralnogo-tvorchestva> (дата обращения: 15.06.2026).
4. Козырова Алевтина Абдулловна, Огарева Лидия Анатольевна, Токарева Ольга Владимировна СТРУКТУРА МОДЕЛЕЙ ОБРАЗА ДРАМАТИЧЕСКОГО СПЕКТАКЛЯ В ТЕАТРАЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ // Вестник КазГУКИ. 2024. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-modeley-obraza-dramaticheskogo-spektaklya-v-teatralnoy-masterskoj> (дата обращения: 15.06.2026).
5. Тураева Наталья Сергеевна Театрально-музейные коммуникации в современной культуре: интегративность и синтез // Общество: философия, история, культура. 2025. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teatralno-muzeynye-kommunikatsii-v-sovremennoy-kulture-integrativnost-i-sintez> (дата обращения: 15.06.2026)

**Министерство культуры Российской Федерации
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ**

Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в г. Калининграде)

**Профессиональная переподготовка
(Профессиональная переподготовка специалистов
для выполнения нового вида профессиональной деятельности)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ**

«Модуль 2. Драматургия: от идеи к сценарию»
для обучающихся по программе
профессиональной переподготовки

«Междисциплинарная театральная мастерская»

Квалификация
«Художник-технолог по сценическому свету»
Год набора - **2026**

Калининград
2026

I. Организационно-методический раздел

Программа	«Междисциплинарная театральная мастерская»
Квалификация	«Художник-технолог по сценическому свету»
Форма обучения	Дистанционная, с применением электронных образовательных технологий
Трудоемкость модуля	92

2.1. Цель модуля - сформировать у слушателей профессиональную компетентность в области театральной драматургии как фундамента творческого проектирования: освоить методологию создания авторского сценария из разнородного материала, овладеть техниками деконструкции, коллажа и монтажа текстов различной природы, выработать собственный художественный язык сценарного мышления - в логике задач режиссёра мультимедийного проекта, работающего в форматах современного, экспериментального и независимого театра.

2.2. Задачи модуля:

КОГНИТИВНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Сформировать у слушателей системное представление о природе драматургического действия - изучить структуры конфликта, событийного ряда, сверхзадачи и сквозного действия в классической и современной драматургических традициях.

2. Освоить типологию источников сценарного материала (оригинальная пьеса, проза, поэзия, документ, нон-фикшн, визуальный, перформативный и

цифровой текст) и принципы работы с каждым из них в режиссёрской практике.

3. Изучить философские и теоретические контексты современной драматургии: постдраматический театр (Леманн), театр постструктурализма (Деррида, Делёз), философию события (Бадью) - как концептуальные инструменты режиссёрского сценарного мышления.

ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Обучить методам инсценировки прозаических и поэтических текстов: деконструкция нарратива, монтажная сборка разнородных фрагментов, коллажирование документального и художественного материала.

2. Выработать навык сценарного анализа: умение видеть в тексте пространственный, световой, визуальный и мультимедийный потенциал - закладывать драматургические «точки входа» для сценографии, видеографии, AR/VR.

3. Сформировать практический навык создания сценария как партитуры: выстраивание темпоритмической структуры, определение событийных узлов, разработка многоуровневого художественного текста спектакля.

4. Освоить техники работы с документом и реальностью как драматургическим материалом (вербатим, театр свидетеля, site-specific нарратив, found text), включая этические нормы работы с персональными историями и источниками.

ПРОЕКТНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Стимулировать формирование авторской художественной позиции слушателя через сопоставление собственных сценарных опытов с эстетическими манифестами современных режиссёров и драматургов.

2. Ввести практику творческого дневника в контексте модуля: фиксация сценарных идей, анализ источников, описание авторских открытий - как инструмент формирования профессионального почерка и долгосрочной рефлексии.

3. Обеспечить освоение навыков публичной презентации драматургического замысла - питчинг идеи проекта, формулировка художественной концепции для команды и внешней аудитории (грантодатели, партнёры, пресса).

II. Содержание дисциплины

1. Разделы дисциплины

1. Разработка идеи спектакля: источники и методы
2. Режиссерский сценарий: структура и принципы
3. Инсценировка прозы, поэзии, документа
4. Работа с оригинальной пьесой: деконструкция и коллаж
5. Партитура спектакля: визуальная и текстовая

2. Темы дисциплины и их краткое содержание

Тема 2.1. Разработка идеи спектакля: источники и методы

1. Идея спектакля и её отличие от темы, сюжета и замысла: понятийный аппарат режиссёрской драматургии
2. Методы генерации идей: мозговой штурм, случайные связи, исследование, полевая работа
3. Работа с архивами, документами, свидетельствами как источником театрального замысла
4. Визуальные источники идеи: живопись, фотография, кино, архитектура
5. Личный опыт и коллективная память как материал: границы и возможности автобиографического подхода
6. Фиксация и развитие идеи: режиссёрский дневник как инструмент творческого мышления
7. Проверка идеи: критерии художественной состоятельности замысла

Тема 2.2. Режиссёрский сценарий: структура и принципы

1. Режиссёрский сценарий и его отличие от литературного: функции, структура, язык описания
2. Эпизод как структурная единица сценария: границы, содержание, функция
3. Сквозное действие и контрдействие в режиссёрском сценарии
4. Темпо-ритмическая структура сценария: нарастание, спад, кульминация, финал
5. Визуальные ремарки в режиссёрском сценарии: принципы описания образов и действий
6. Работа со временем в сценарии: реальное, сценическое, психологическое время
7. Открытый финал и незавершённость как художественный приём

Тема 2.3. Инсценировка прозы, поэзии, документа

1. Инсценировка как творческий метод: история, принципы, типология подходов
2. Инсценировка прозы: отбор материала, структурирование, работа с нарратором
3. Поэзия на сцене: ритм, звук, образ как режиссёрские инструменты
4. Документальный театр и вербатим: методология сбора и обработки материала
5. Этика инсценировки: авторские права, работа с реальными людьми и событиями
6. Монтажный принцип в инсценировке: соединение разнородных источников
7. Сохранение «голоса» источника и режиссёрское высказывание: баланс и противоречие

Тема 2.4. Работа с оригинальной пьесой: деконструкция и коллаж

1. Деконструкция как метод работы с текстом: история, принципы, границы применимости
2. Отбор и купюры в тексте пьесы: критерии и художественная ответственность
3. Коллаж как принцип построения спектакля: соединение разнородных текстов
4. Переосмысление классики: актуализация, остранение, травестия
5. Работа с подтекстом: способы обнаружения и сценического воплощения
6. Полифония как структурный принцип: одновременные действия, голоса, планы
7. Текст как один из элементов спектакля: равноправие слова, образа и действия

Тема 2.5. Партитура спектакля: визуальная и текстовая

1. Партитура спектакля: понятие, история, современные форматы
2. Текстовая партитура: принципы записи действия, образа, ритма
3. Визуальная партитура: схемы, раскадровки, коллажи как инструмент планирования
4. Световая партитура как часть общей: принципы интеграции
5. Звуковая партитура: музыка, шум, тишина как элементы режиссёрского текста
6. Партитура как инструмент коммуникации с командой: язык описания и точность передачи
7. Живая партитура: принципы фиксации и допустимые отступления в репетиционном процессе

3. Самостоятельная работа

Обучающиеся получают индивидуальные задания на самостоятельную творческую работу в процессе занятий с педагогом. Характер и объем этих заданий определяется руководителем группы.

Примерные темы заданий:

1. Разработать подборку визуальных референсов, отражающих атмосферу и художественный стиль выбранного драматургического произведения.
2. Определить предметную среду спектакля, необходимую для раскрытия драматургического конфликта.
3. Проанализировать, каким образом драматургический конфликт может быть выражен средствами сценографии, цвета, фактуры и композиции.
4. Определить особенности художественного оформления, обусловленные временем, местом действия и жанром произведения.
5. Подготовить перечень художественных средств, способствующих раскрытию авторской идеи драматургического произведения.

4. Форма контроля

Формой контроля по модулю является зачет. Зачет проводится в формате анализа драматургического текста с точки зрения визуальной составляющей. Степень детализации и выбор материала согласовывается с руководителем группы.

Примерные темы:

1. Сюжетная композиция в драматургии: от классики к современности.
2. Герой и антигерой: функции и трансформации.
3. Драматургические особенности детали.
4. Экранизация литературного произведения: вызовы и решения.
5. Драматургия неигрового фильма.
6. Конфликт в драматургии: виды и методы обострения.
7. Трёхактная структура в современной драматургии.

8. Диалоги в драматургии: от Чехова до современности.
9. Жанровая диффузия в современной драматургии.
10. Цифровая драматургия: новые форматы и вызовы.

III. Распределение часов по разделам и темам

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов (ак.ч.)				Форма контроля
		Всего	Теория	Практика	СР	
1.	Разработка идеи спектакля: источники и методы	16	4	2	10	
2.	Режиссерский сценарий: структура и принципы	18	4	4	10	
3.	Инсценировка прозы, поэзии, документа	20	4	4	12	
4.	Работа с оригинальной пьесой: деконструкция и коллаж	18	4	4	10	
5.	Партитура спектакля: визуальная и текстовая	18	4	4	10	
6.	Промежуточная аттестация	2	-	-	-	Зачет
	Итого по модулю 2	92	20	18	52	

V. Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Аль, Д. Н. Основы драматургии : учебное пособие / Д. Н. Аль. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: e.lanbook.com/book/358604 (дата обращения: 15.06.2026). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Евтеева, И. В. Кинодраматургия и строение фильма : учебное пособие / И. В. Евтеева. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. - 292 с. - ISBN 978-5-507-46378-7. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: e.lanbook.com/book/316094 (дата обращения: 15.06.2026). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Чистюхин, И. Н. О драме и драматургии : учебное пособие / И. Н. Чистюхин. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2022. - 288 с. - ISBN 978-5-8114-7314-4. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: e.lanbook.com/book/114088

Дополнительная литература

1. Архипова И.В. Факторы эстетизации журналистского текста социально-политической тематики: формально-содержательные аспекты // Медиасреда. 2018. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-estetizatsii-zhurnalistskogo-teksta-sotsialno-politicheskoy-tematiki-formalno-soderzhatelnye-aspekty> (дата обращения: 15.06.2026).

2. Добрынин С.А. Сценарный ход в создании театрализованных форм праздничной культуры: к вопросу о классификации // ТРУДЫ СПБГИК. 2024. №229. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stsenarnyy-hod-v-sozdanii-teatralizovannyh-form-prazdnichnoy-kultury-k-voprosu-o-klassifikatsii> (дата обращения: 15.06.2026).

3. Стральская Н.В. Целостно-смысловые основы законов композиции и их влияние на зрительское восприятие // Вестник науки и творчества. 2026. №3 (114). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tselostno-smyslovye-osnovy-zakonov-kompozitsii-i-ih-vliyanie-na-zritelskoe-vospriyatie> (дата обращения: 15.06.2026).

4. Тихоновская Г.С. Актуальные проблемы драматизации культурно-досуговых программ // Вестник МГУКИ. 2016. №6 (74). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-dramatizatsii-kulturno-dosugovyh-programm> (дата обращения: 15.06.2026).

**Министерство культуры Российской Федерации
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ**

Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в г. Калининграде)

**Профессиональная переподготовка
(Профессиональная переподготовка специалистов
для выполнения нового вида профессиональной деятельности)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ**

«Модуль 3. Гуманитаристика: история, психология, философия»
для обучающихся по программе
профессиональной переподготовки

«Междисциплинарная театральная мастерская»

Квалификация
«Художник-технолог по сценическому свету»

Год набора - **2026**

Калининград

2026

I. Организационно-методический раздел

Программа	«Междисциплинарная театральная мастерская»
Квалификация	«Художник-технолог по сценическому свету»
Форма обучения	Дистанционная, с применением электронных образовательных технологий
Трудоемкость модуля	66

2.1. Цель модуля - сформировать у слушателей интегративную гуманитарную компетентность как теоретический фундамент и рефлексивный инструментальный творческой практики: освоить ключевые концепции истории театра и визуального искусства, психологические модели работы с творческой командой и аудиторией, а также философские системы мышления, релевантные современному театральному высказыванию - с целью формирования авторской художественной позиции и эстетического словаря режиссёра мультимедийного проекта, способного осознанно работать в пространстве современной культуры.

Модуль участвует в формировании компетенций ОПК-1, ОПК-2.

2.2. Задачи модуля:

КОГНИТИВНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Сформировать у слушателей системное знание истории мирового театра - от античных истоков до постдраматических форм XXI века - с акцентом на переломные режиссёрские системы (Станиславский,

Мейерхольд, Брехт, Гротовский, Брук, Уилсон, Ромео Кастеллуччи) как отправные точки для выработки собственного художественного языка.

2. Освоить историю визуального искусства (живопись, графика, инсталляция, видеоарт, перформанс) как ресурс режиссёрского мышления: умение «читать» произведение изобразительного искусства в категориях сценического пространства, света, цвета, композиции, образа.

3. Освоить ключевые психологические модели, применимые в театральной практике: психология восприятия (гештальт, когнитивные искажения, зрительское внимание), психология творчества (потокные состояния, барьеры, источники вдохновения), групповая динамика (стадии развития группы, роли, конфликты).

4. Изучить философские концепции, конститутивные для современного театра: феноменология (Мерло-Понти, Гуссерль) - как теория телесного присутствия и перцепции; постструктурализм (Деррида, Делёз, Бодрийяр) - как оптика деконструкции текста и знака; экзистенциализм (Сартр, Камю, Хайдеггер) - как философия выбора, абсурда и подлинности; философия события (Бадью) - как концепция произведения и художественной истины.

ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Выработать навык анализа культурного контекста постановки: исторического, социального, художественного - как инструмента обоснования авторской концепции перед командой, продюсерами и грантовыми комиссиями.

2. Сформировать практический навык организации психологически безопасной творческой среды: диагностика групповых процессов, управление конфликтом, выстраивание доверия и эффективной коммуникации в репетиционном пространстве нестандартных форматов.

3. Обучить инструментам работы со зрительским восприятием как режиссёрской задаче: проектирование зрительского опыта через управление

вниманием, темпоритмом, пространством и мультисенсорными решениями в мультимедийном спектакле.

4. Выработать навык философской аргументации творческой концепции: перевод абстрактной идеи в художественное решение, умение обосновывать собственную эстетическую позицию в категориях современного философского дискурса - для профессиональной коммуникации и публичных презентаций.

5. Сформировать способность применять философские концепции как практические инструменты: феноменологический анализ пространства постановки, постструктуралистский подход к тексту (→ деконструкция в инсценировке), концепция события как метод выстраивания партитуры спектакля.

ПРОЕКТНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Освоить методы профилактики профессионального выгорания и поддержания творческого ресурса в условиях долгосрочного проекта: диагностика состояний, работа с психологическими сопротивлениями, выстраивание устойчивой профессиональной идентичности.

2. Стимулировать формирование авторского эстетического манифеста - письменно оформленного личного художественного кредо режиссёра, опирающегося на освоенный историко-философский материал и зафиксированного в режиссёрском дневнике как инструменте профессиональной рефлексии.

II. Содержание модуля

1. Разделы дисциплины

1. История живописи: от Возрождения до современности
2. Психология восприятия: зритель и образ
3. Философия и театр: экзистенциализм, феноменология, постструктурализм
4. Антропология тела и перформативность

2. Темы дисциплины и их краткое содержание

Тема 3.1. История живописи: от Возрождения до современности

1. Ренессанс и барокко: перспектива, свет, тело - принципы, актуальные для режиссуры
2. Романтизм и символизм: эмоция, атмосфера, суггестия как художественные задачи
3. Импрессионизм и постимпрессионизм: цвет, свет, момент - новый способ видения
4. Авангард XX века: экспрессионизм, сюрреализм, абстракция и их театральные параллели
5. Концептуализм и современное искусство: идея как произведение, зритель как соавтор
6. Стилистический анализ как профессиональный инструмент режиссёра: методология разбора
7. История живописи и режиссёрский замысел: практические методы работы с визуальными источниками

Тема 3.2. Психология восприятия: зритель и образ

1. Механизмы зрительного восприятия: гештальт-принципы в сценографии и режиссуре
2. Эмоциональное воздействие образа: физиологические и психологические основы
3. Память и ассоциация в зрительском опыте: как работает театральная образность
4. Психология внимания: управление фокусом зрителя в сценическом пространстве

5. Эмпатия и идентификация: механизмы зрительского сопереживания
6. Коллективное восприятие и эффект зала: психология группового зрительского опыта
7. Зритель как соавтор: партиципаторные стратегии и психология участия

Тема 3.3. Философия и театр: экзистенциализм, феноменология, постструктурализм

1. Экзистенциализм и театр: свобода, выбор, абсурд - от Сартра и Камю к театру абсурда
2. Феноменология присутствия: тело, событие, живой опыт в театральной практике
3. Постструктурализм и деконструкция: Деррида, Барт и «смерть автора» в контексте режиссуры
4. Перформативность как концепт: от Остина и Батлер к перформативному театру
5. Событие и встреча в театре: философия Алена Бадью и её практические следствия
6. Этика и эстетика в современном театре: художественная ответственность режиссёра
7. Философский текст как источник режиссёрского замысла: методы работы

Тема 3.4. Антропология тела и перформативность

1. Тело в культуре: исторические и антропологические концепции телесности
2. Перформативность: понятие, история, ключевые авторы (Батлер, Шехнер, Фишер-Лихте)
3. Ритуал и театр: антропологические основания сценического действия
4. Культурные различия телесных практик: работа с актёрами разного культурного бэкграунда
5. Границы тела в современном перформансе: художественные, этические, юридические аспекты
6. Физический театр и соматические практики: йога, контактная импровизация, телесно-ориентированные подходы в режиссуре
7. Присутствие как профессиональный навык: понятие, методы развития, критерии оценки

3. Самостоятельная работа

Обучающиеся получают индивидуальные задания на самостоятельную творческую работу в процессе занятий с педагогом. Характер и объем этих заданий определяется руководителем группы.

Примерные темы заданий:

1. Выполнить анализ произведения изобразительного искусства, определив художественные приемы (в том числе световые), которые могут быть использованы при разработке сценографического решения спектакля.
2. Подобрать и обосновать художественные референсы, отражающие стилевое направление будущего творческого проекта.
3. Подготовить сравнительный анализ двух художественных стилей (например, конструктивизма и минимализма) с точки зрения их применения при составлении световой партитуры.
4. Выполнить анализ цветового решения произведения живописи и определить возможности его использования в художественном оформлении спектакля.
5. Подготовить описание художественного образа сценического пространства на основе одного из философских или культурных концептов.
6. Подготовить визуальную концепцию одного сценического эпизода с использованием художественных приемов определенной исторической эпохи.
7. Провести анализ одного современного выставочного или музейного проекта, выделив художественные решения, применимые в театральной сценографии.

4. Форма контроля

Формой рубежного контроля по модулю является зачет. Зачет проводится в формате письменной работы (эссе), в основе которой – написание эссе в свободной форме. Возможны групповые эссе по согласованию с руководителем группы.

Примерные темы эссе:

1. Свет как художественный язык театра.
2. История развития светового оформления в театральном искусстве.
3. Психология восприятия света в сценическом пространстве.
4. Цвет и свет как средства эмоционального воздействия на зрителя.
5. Свет в истории мирового изобразительного искусства и его влияние на театральную практику.
6. Философия света как основа художественного мышления.
7. Свет и тень как средства создания сценического образа.
8. Культурные традиции использования света в театральном искусстве.
9. Влияние художественных стилей на развитие сценического освещения.
10. Свет как средство интерпретации драматургического произведения.
11. Световое решение спектакля и формирование зрительского восприятия.
12. Пространство, время и свет в театральном искусстве.
13. Символика света в мировой художественной культуре.
14. Роль света в создании атмосферы спектакля.
15. Взаимодействие света, цвета и сценического пространства.
16. Гуманитарное знание как основа профессиональной деятельности художника по свету.
17. Световой образ спектакля как средство художественного высказывания.
18. Художественная культура XX–XXI веков и развитие светового дизайна.
19. Национальные художественные традиции и их отражение в световом оформлении спектакля.
20. Световое искусство как средство сохранения и трансляции культурных ценностей.

III. Распределение часов по разделам и темам

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов (ак.ч.)					Формы аттестации/контроля
		Всего	Теория	Практика	СР	Контроль	
Модуль 3. Гуманитаристика: история, психология, философия							
3.1.	История живописи: от Возрождения до современности	14	4	2	8	-	-
3.2.	Психология восприятия: зритель и образ	14	4	2	8	-	-
3.3.	Философия и театр: экзистенциализм, феноменология, постструктурализм	14	4	2	8	-	-
3.4.	Антропология тела и перформативность	14	4	2	8	-	-
3.5.	Промежуточная аттестация	10	-	-	8	2	Зачет
	Итого по модулю	66	16	8	40	2	

V. Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Паниотова, Т. С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино : учебное пособие / под науч. ред. Т. С. Паниотовой. - 9-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2024. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. - Москва : Юрайт, 2023. - ISBN 978-5-534-08179-4. - Текст : электронный // Знаниум : электронно-библиотечная система. - Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Современная философия : учебное пособие. - Санкт-Петербург : Лань. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. -

- URL: <https://e.lanbook.com/book/180201> (дата обращения: укажите свою дату).
- Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Социальная психология: учебное пособие. - Санкт-Петербург : Лань. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/144021> (дата обращения: 15.06.2026). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Философия. Исторический и систематический курс : учебник / авт. кол. - Санкт-Петербург : Лань. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/163139> (дата обращения: 15.06.2026). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Горюшкина Светлана Николаевна, Морковкина Инга Евгеньевна Трансформация компетенций руководителей организаций культуры в сфере культурной политики // ВЭПС. 2025. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-kompetentsiy-rukovoditeley-organizatsiy-kultury-v-sfere-kulturnoy-politiki> (дата обращения: 15.06.2026).
2. Сазонова Вероника Александровна Роль государственной политики в сохранении и воспроизводстве нематериального культурного наследия России // Культура и искусство. 2024. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-gosudarstvennoy-politiki-v-sohranении-i-vosproizvodstve-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-rossii> (дата обращения: 15.06.2026).
3. Рябова Татьяна Викторовна Просветительская деятельность субъектов социально-культурной сферы // Вестник МГУКИ. 2022. №4 (108). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prosvetitelskaya-deyatelnost-subektov-sotsialno-kulturnoy-sfery> (дата обращения: 15.06.2026).
4. Шилкина Елена Леонидовна, Багрова Наталья Александровна. Духовность и социальные практики культурной политики // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки . 2025. №4. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/duhovnost-i-sotsialnye-praktiki-kulturnoy-politiki>
(дата обращения: 15.06.2026).

**Министерство культуры Российской Федерации
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ**

Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в г. Калининграде)

**Профессиональная переподготовка
(Профессиональная переподготовка специалистов
для выполнения нового вида профессиональной деятельности)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ**

«Модуль 4. Художник и режиссер: визуальное мышление»
для обучающихся по программе
профессиональной переподготовки

«Междисциплинарная театральная мастерская»

Квалификация
«Художник-технолог по сценическому свету»
Год набора - **2026**

Калининград
2026

I. Организационно-методический раздел

Программа	«Междисциплинарная театральная мастерская»
Квалификация	«Художник-технолог по сценическому свету»
Форма обучения	Дистанционная, с применением электронных образовательных технологий
Трудоемкость модуля	110

2.1. Цель модуля - сформировать у слушателей профессиональную культуру визуального мышления как самостоятельный режиссёрский инструмент: освоить художественные языки пространства, света, цвета, объекта, костюма и визуальной среды в их взаимодействии; выработать способность создавать целостное визуальное высказывание постановки - от режиссёрского замысла до эскизного проекта и сценографического решения - в контексте современного, экспериментального и мультимедийного театра, включая нестандартные и site-specific пространства.

2.2. Задачи модуля:

КОГНИТИВНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Сформировать теоретическую базу визуального мышления: освоить ключевые категории - композиция, ритм, цвет, фактура, форма, масштаб, пустота - как инструменты режиссёрского анализа и проектирования сценического образа.

2. Освоить историю визуального искусства в режиссёрской оптике: от живописи Возрождения до contemporary art, от конструктивизма до

видеоарта и перформанса - как источник образных решений, художественных стратегий и концептуальных языков постановки.

3. Изучить теорию и историю сценографии: от декорационного искусства к сценографии как самостоятельному художественному языку - системы Аппиа, Крэга, конструктивизм Мейерхольда, современная сценография Боба Уилсона, Камы Гинкаса, Бориса Краснова; принципы взаимодействия режиссёра и художника.

4. Освоить теорию света в театре и перформансе: свет как драматургический инструмент, цветовая температура и психологическое воздействие, история сценического освещения - от газовых рампы до современных световых инсталляций; режиссёрский анализ световых партитур знаковых спектаклей.

5. Изучить принципы архитектурного и средового мышления: освоить методологию работы с нестандартными пространствами (промышленные объекты, природная среда, городское пространство, музей, заброшенное здание) - как самостоятельными художественными высказываниями.

ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Выработать навык режиссёрского «чтения» произведения изобразительного искусства: анализ живописного полотна, инсталляции, графического листа, фотографии - как инструмент поиска сценографических, световых и мизансценических решений.

2. Освоить практику создания эскизного проекта визуального решения постановки: эскиз пространства, эскиз костюма, эскиз объекта - как режиссёрские документы, фиксирующие художественный замысел и обеспечивающие коммуникацию с командой.

3. Сформировать навык работы с макетом и 3D-моделью сценического пространства: освоить макетирование как инструмент режиссёрского проектирования - от бумажного макета до базовых навыков работы с цифровыми инструментами визуализации пространства.

4. Развить способность проектировать костюм и сценический объект как художественные образы: освоить принципы работы с фактурой, силуэтом, цветом, материалом - в контексте режиссёрской концепции, а не как декоративное оформление.

5. Выработать навык разработки световой концепции и световой партитуры постановки: определение художественных задач света, работа со светорежиссёром, составление технического райдера - как документа режиссёрской воли в пространстве производства спектакля.

6. Сформировать базовые практические навыки управления световым оборудованием: работа с пультом управления светом, настройка приборов, световая импровизация - как живой диалог со сценическим событием в реальном времени.

7. Выработать навык режиссёрского проектирования события в среде: анализ пространства как партнёра, работа с маршрутом зрителя, акустикой, светом естественной среды - перевод физического пространства в художественный язык постановки.

8. Освоить принципы интеграции мультимедийных технологий в визуальную концепцию: видеопроекция как сценография, видеографика как художественный образ, AR/VR как расширение сценического пространства - не как технологический аттракцион, а как элемент единого художественного высказывания.

ПРОЕКТНЫЙ УРОВЕНЬ

Стимулировать формирование авторского визуального языка художника-постановщика: через серию практических эскизных работ, анализ собственных визуальных предпочтений и референсов - выработать устойчивый персональный визуальный словарь, зафиксированный в творческом дневнике.

II. Содержание дисциплины

1. Разделы дисциплины

1. Взаимопроникновение содержания и формы
2. Работа с макетом: сцена как трехмерный объект
3. Введение в 3D-моделирование для режиссера
4. Художественное мышление: стилистические разборы
5. «Планки вкуса»: мода и традиция в театральной эстетике
6. Эстетические течения: от минимализма до барокко

2. Темы дисциплины и их краткое содержание

Тема 4.1. Взаимопроникновение содержания и формы

1. Форма и содержание в театре: классические концепции и современные пересмотры
2. «Театр художника»: когда форма становится содержанием
3. Визуальное решение как высказывание: принципы работы с художественной формой
4. Единство художественного образа: согласование всех элементов спектакля
5. Режиссёр и художник-сценограф: модели сотрудничества и соавторства
6. Конфликт формы и содержания как художественный приём: остранение, ирония, противоречие
7. Анализ спектаклей через призму соотношения формы и содержания: практический разбор

Тема 4.2. Работа с макетом: сцена как трёхмерный объект

1. Макет в режиссёрской практике: функции, виды, масштабы
2. Материалы и инструменты для создания макета: доступные и специализированные решения
3. Пространственное мышление через макет: от плоской схемы к объёму
4. Свет в макете: моделирование светового решения в миниатюре
5. Работа с актёрами через макет: объяснение мизансцен, пространственных решений
6. Макет как инструмент коммуникации с командой: художник, технолог, продюсер
7. Презентация макета: как защитить пространственное решение перед командой и партнёрами

Тема 4.3. Введение в 3D-моделирование для режиссёра

1. Обзор программного обеспечения для 3D-моделирования: SketchUp, Blender, специализированные театральные решения
2. Базовые принципы работы в 3D-среде: интерфейс, навигация, основные инструменты
3. Создание простого сценического пространства в 3D: стены, пол, объекты
4. Свет в 3D-модели: источники, направление, цвет, тени
5. Визуализация и рендер: получение итоговых изображений для презентации
6. 3D-модель и реальное пространство: принципы перевода виртуального в физическое
7. Ограничения и возможности 3D-моделирования в режиссёрской практике: практический взгляд

Тема 4.4. Художественное мышление: стилистические разборы

1. Стил в искусстве: определение, составляющие, методы идентификации
2. Методология стилистического анализа: от общего к частному
3. Стилистический разбор спектакля: пространство, свет, костюм, пластика, звук
4. Силевые цитаты и референсы в современном театре: интертекстуальность и оммаж
5. Эклектика и стилевое единство: как удерживать целостность художественного решения
6. Разбор спектаклей Яны Туминой через призму стилистического анализа
7. Формирование собственного стилистического словаря: практические упражнения

Тема 4.5. «Планки вкуса»: мода и традиция в театральной эстетике

1. Понятие художественного вкуса: субъективное и объективное, личное и профессиональное
2. Мода в театре: цикличность, влияние смежных искусств, опасность эпигонства
3. Традиция как ресурс: диалог с историей театра без архаизации
4. Китч, банальность и штамп: распознавание и преодоление в собственной практике
5. Профессиональные «планки вкуса»: как формируется экспертное сообщество оценок
6. Художественная смелость и провокация: когда нарушение нормы становится искусством

7. Личный эстетический манифест: практика формулирования и обоснования художественной позиции

Тема 4.6. Эстетические течения: от минимализма до барокко

1. Минимализм в театре: принципы, представители, практические инструменты
2. Барокко как театральная эстетика: избыточность, пышность, чувственность, *theatrum mundi*
3. Брутализм и грубая эстетика: материальность, незавершённость, сырость как художественный выбор
4. Сюрреализм на сцене: алогичность, сновидческая образность, свободные ассоциации
5. Минимализм и максимализм как полюса режиссёрских решений: критерии выбора
6. Эстетические течения в современном российском театре: панорамный обзор
7. Эстетика как инструмент смысла: как выбор эстетической системы определяет содержание высказывания

3. Самостоятельная работа

Обучающиеся получают индивидуальные задания на самостоятельную творческую работу в процессе занятий с педагогом. Характер и объем этих заданий определяется руководителем группы.

1. Подготовить подборку визуальных референсов для разработки световой концепции авторского проекта с кратким обоснованием выбора.
2. Разработать концепцию светового оформления одного сценического эпизода.
3. Определить композиционные центры сцены и предложить варианты их светового акцентирования.
4. Выполнить анализ взаимодействия света, сценографии и сценического пространства в выбранной постановке.
5. Подготовить описание эмоциональной драматургии света в одном эпизоде спектакля.

6. Разработать цветовую концепцию светового оформления спектакля с учетом его жанра и художественного замысла.
7. Подготовить схему изменения световой атмосферы в соответствии с развитием сценического действия.
8. Проанализировать использование света как средства организации сценического пространства.
9. Разработать предложения по взаимодействию художника по свету с режиссером и художником-постановщиком при создании визуальной концепции спектакля.

4. Форма контроля

Формой рубежного контроля по модулю является зачет. Зачет проводится в формате создания макета /3D-визуализации. Программное обеспечение / материалы и уровень сложности выбираются по согласованию с руководителем группы.

Слушатель выбирает одну форму — макет или 3D-визуализацию — по согласованию с преподавателем. Обязательное условие для обеих форм — письменный комментарий (0,5–1 страница): описание принятых решений и их обоснование.

- Зачтено: 60 баллов и выше (из 100)
- Не зачтено: менее 60 баллов

МАКЕТ СЦЕНИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Критерии и рубрика оценивания

№	Критерий	Максимум	Зачтено (60%)	Описание
1	Соответствие режиссёрской концепции	30	≥ 18	Макет отражает художественный замысел: пространство, атмосфера, смысловые акценты считываются без дополнительных пояснений
2	Пространственное	25	≥ 15	Организация сценического пространства обоснована: соотношение зоны действия и

№ Критерий	Максимум	Зачтено (60%)	Описание
решение			зрительского места, вертикаль/горизонталь, центр и периферия
3 Качество исполнения	20	≥ 12	Макет выполнен аккуратно, масштаб соблюден, материалы выбраны осознанно
4 Обоснование решений	15	≥ 9	Письменный комментарий содержит профессиональную аргументацию принятых решений
5 Связь со сквозным проектом	10	≥ 6	Макет является частью развивающегося проекта, а не самостоятельным упражнением
Итого	100	≥ 60	

Описание уровней по критерию 1 (Соответствие концепции)

Баллы	Уровень	Характеристика
25–30	Высокий	Пространство точно и выразительно передаёт замысел; художественный образ читается однозначно
15–24	Достаточный	Основные элементы концепции отражены; отдельные решения требуют словесного пояснения
0–14	Недостаточный	Связь макета с концепцией неочевидна или декларируется только в комментарии

Условия зачёта по макету

Зачтено при соблюдении двух условий одновременно:

- Суммарный балл ≥ 60
- Балл по критерию 1 (концепция) ≥ 15 — работа без художественного замысла не зачитывается независимо от суммы

Не зачтено:

- Суммарный балл < 60
- Или балл по критерию 1 < 15
- Или отсутствует письменный комментарий

3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Критерии и рубрика оценивания

№ Критерий	Максимум	Зачтено (60%)	Описание
------------	----------	------------------	----------

№	Критерий	Максимум	Зачтено (60%)	Описание
1	Соответствие режиссёрской концепции	30	≥ 18	Визуализация передаёт художественный замысел: атмосфера, образ, смысловые акценты считываются в изображении
2	Пространственное и световое решение	25	≥ 15	Пространство организовано осознанно; свет в визуализации является художественным инструментом, а не техническим заполнением
3	Техническое исполнение	20	≥ 12	Визуализация читаема, ракурсы выбраны информативно (минимум 2 вида: общий план + акцентный); инструменты использованы уверенно
4	Обоснование решений	15	≥ 9	Письменный комментарий содержит профессиональную аргументацию: почему именно такое пространство, свет, ракурс
5	Связь со сквозным проектом	10	≥ 6	Визуализация развивает ранее заявленную концепцию проекта
	Итого	100	≥ 60	

Описание уровней по критерию 2 (Пространство и свет)

Баллы	Уровень	Характеристика
21–25	Высокий	Свет и пространство работают как единый художественный образ; решение самостоятельно и выразительно
13–20	Достаточный	Пространственное решение обосновано; свет присутствует как элемент, но не является полноценным художественным высказыванием
0–12	Недостаточный	Пространство решено формально; свет носит технический или случайный характер

Условия зачёта по 3D-визуализации

Зачтено при соблюдении двух условий одновременно:

- Суммарный балл ≥ 60
- Представлено **не менее 2 ракурсов** (общий план + акцентный вид)

Не зачтено:

- Суммарный балл < 60
- Или представлен только один ракурс

- Или отсутствует письменный комментарий

III. Распределение часов по разделам и темам

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов (ак.ч.)					Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	СР	Контроль	
Модуль 4. Художник и режиссер: визуальное мышление							
4.1.	Взаимопроникновение содержания и формы	14	4	2	8	-	-
4.2.	Работа с макетом: сцена как трехмерный объект	18	4	4	10	-	-
4.3.	Введение в 3D-моделирование для режиссера	20	4	4	12	-	-
4.4.	Художественное мышление: стилистические разборы	22	4	2	16	-	-
4.5.	«Планки вкуса»: мода и традиция в театральной эстетике	14	4	2	8	-	-
4.6.	Эстетические течения: от минимализма до барокко	14	4	2	8	-	-
4.7.	Промежуточная аттестация	10		-	8	2	Зачет
	Итого по модулю 4.	110	22	16	70	2	

V. Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Медиа-система и мультимедиа в театре : учебник. - Санкт-Петербург : Лань. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/169636> (дата обращения: 15.06.2026). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Режиссёр и художник : учебное пособие / - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://lanbook.com/catalog/discipline/osnovy-rezhissury/> (дата обращения: 15.06.2026). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Художественный образ в сценографии : учебное пособие. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/99114> (дата обращения: укажите свою дату). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Бабич Владимир Владимирович ПРОБЛЕМА ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ ФИЛОСОФИИ // Вестн. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2022. №69. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-illyustrirovaniya-filosofii> (дата обращения: 15.06.2026).
2. Козлова Любовь Александровна, Кремнева Анна Валерьевна Лингвоживописная техника письма и ее роль в создании образа художника // Вестник РУДН. Серия: Лингвистика. 2022. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lingvozhivopisnaya-tehnika-pisma-i-ee-rol-v-sozdanii-obraza-hudozhnika> (дата обращения: 15.06.2026).
3. Шестакова Марина Анатольевна Визуальная герменевтика изображения и текста // Ценности и смыслы. 2024. №5 (93). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vizualnaya-germenevtika-izobrazheniya-i-teksta> (дата обращения: 15.06.2026).
4. Якубова Д. А. Искусство и графика: современный взгляд на взаимодействие образа и смысла // Символ науки. 2025. №4-1-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvo-i-grafika-sovremennyy-vzglyad-na-vzaimodeystvie-obraza-i-smysla> (дата обращения: 15.06.2026).

**Министерство культуры Российской Федерации
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ**

Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в г. Калининграде)

**Профессиональная переподготовка
(Профессиональная переподготовка специалистов
для выполнения нового вида профессиональной деятельности)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ**

«Модуль 5. Свет: инструмент и язык»
для обучающихся по программе
профессиональной переподготовки

«Междисциплинарная театральная мастерская»

Квалификация
«Художник-технолог по сценическому свету»
Год набора - **2026**

Калининград
2026

I. Организационно-методический раздел

Программа	«Междисциплинарная театральная мастерская»
Квалификация	«Художник-технолог по сценическому свету»
Форма обучения	Дистанционная, с применением электронных образовательных технологий
Трудоемкость модуля	80

2.1. Цель модуля - сформировать у слушателей профессиональную компетентность в области сценического света как самостоятельного художественного языка: освоить теоретические основы и историю световой режиссуры, выработать навыки разработки световой концепции и партитуры постановки, освоить практическое управление световым оборудованием, а также развить способность к световой импровизации как живому диалогу со сценическим событием - в контексте современного, экспериментального, мультимедийного театра и перформанса, включая нестандартные пространства и site-specific форматы.

2.2. Задачи модуля

КОГНИТИВНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Сформировать системное теоретическое представление о природе сценического света: освоить физические основы световой среды (цветовая температура, угол падения, интенсивность, тень, рассеивание), психофизиологию восприятия света человеком, базовую терминологию светового дизайна - как профессиональный язык взаимодействия режиссёра с командой.

2. Изучить историю сценического освещения - от свечных и масляных рамп античности и эпохи барокко через газовое освещение XIX века к электрическому свету, системам Адольфа Аппиа и Гордона Крэга, световому экспрессионизму, лазерам и LED-технологиям XXI века - как историю художественного мышления о свете.

3. Освоить свет как драматургический инструмент: изучить принципы работы со светом у знаковых режиссёров - Боба Уилсона (свет как самостоятельный актёр), Питера Брука (отказ от условного света), Ромео Кастеллуччи (свет как метафизическое высказывание) - через режиссёрский анализ записей и описаний спектаклей.

4. Изучить психологическое воздействие света на зрителя: механизмы управления вниманием через свет, цветовая психология в сценическом пространстве, свет и эмоциональное состояние аудитории - как инструмент режиссёрского управления зрительским опытом.

5. Освоить структуру и логику световой концепции как режиссёрского документа: что такое световая идея постановки, как она вытекает из режиссёрской концепции и сценографического решения, каковы принципы её формулировки и визуализации для команды.

6. Изучить основные типы светового оборудования современного театра и перформанса: прожекторы направленного и рассеянного света, движущиеся головы, стробоскопы, LED-панели, лазерные системы, приборы для работы с туманом и дымом - принципы их работы, художественные возможности и ограничения.

ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Выработать навык создания световой партитуры постановки: распределение световых состояний по событийному ряду спектакля, разработка световых переходов и трансформаций, синхронизация света с действием, звуком, видеोगрафикой - как элемент целостного художественного текста.

2. Освоить навык составления технического световой райдера: спецификация оборудования, схема расстановки приборов, карта каналов, инструкции для технической команды - как документ, переводящий художественный замысел в производственный процесс.

3. Освоить базовые навыки работы со световым пультом: интерфейс консоли управления, программирование сцен и чейзов, управление группами приборов, работа с временными параметрами - как минимально необходимый практический инструментарий режиссёра для самостоятельной работы на площадке.

5. Сформировать навыки практической работы со светом в нестандартных пространствах: особенности освещения промышленных объектов, природной среды, городских пространств, нетеатральных площадок - использование естественного света, мобильного оборудования, архитектурного освещения как художественного ресурса.

6. Освоить принципы интеграции света с мультимедийными системами: синхронизация светового пульта с видеопроекцией, взаимодействие света и AR/VR-контента, управление единой медиасредой постановки через технические протоколы (DMX, Art-Net, timecode) - на уровне режиссёрского понимания, обеспечивающего диалог с технической командой.

7. Освоить технику световой импровизации: управление светом в режиме реального времени как партитура живого диалога со сценическим событием - без предварительно запрограммированных состояний, в прямом отклике на действие актёра, звук, движение, пространство.

8. Сформировать представление о свете как самостоятельном участнике перформанса: освоить практики современного перформативного искусства, где свет выступает не как обслуживающий элемент, но как равноправный партнёр события - в диалоге с телом, звуком, пространством и аудиторией.

ПРОЕКТНЫЙ УРОВЕНЬ

Стимулировать формирование авторского светового языка: через серию практических световых этюдов и их анализ - выработать персональный словарь световых образов и решений, зафиксированный в режиссёрском дневнике как элемент профессионального почерка.

II. Содержание дисциплины

1. Разделы дисциплины

1. Свет как сценография: принципы и история
2. Свет как персонаж: световой образ спектакля
3. Свет как музыка: ритм, динамика, темп
4. Световые объекты и инсталляции
5. Знакомство со световым оборудованием (теория + видеоразборы)

2. Темы дисциплины и их краткое содержание

Тема 5.1. Свет как сценография: принципы и история

1. История театрального света: от факела до LED-технологий
2. Свет как пространствообразующий элемент: зонирование, объём, глубина
3. Функции света в спектакле: осветительная, изобразительная, выразительная, драматургическая
4. Цвет в театральном освещении: колористика, психология цвета, цветовые партитуры
5. Взаимодействие света и сценографии: материалы, фактуры, отражение, поглощение
6. Режиссёрское задание художнику по свету: язык описания светового образа
7. Анализ световых решений в знаковых спектаклях: разбор примеров

Тема 5.2. Свет как персонаж: световой образ спектакля

1. Свет как действующее лицо: примеры и принципы персонификации света
2. Световой лейтмотив: повторяющийся световой образ как структурный элемент спектакля

3. Свет и эмоция: принципы эмоционального воздействия светового решения
4. Трансформация света как драматургия: развитие светового образа по ходу спектакля
5. Тьма как художественный инструмент: темнота, силуэт, контровой свет
6. Свет и тело: работа со светом в физическом и танцевальном театре
7. Световой образ и режиссёрский замысел: принципы единства и конфликта

Тема 5.3. Свет как музыка: ритм, динамика, темп

1. Музыкальные аналогии в световом дизайне: ритм, мелодия, гармония, диссонанс
2. Световая партитура и музыкальная: принципы параллельного и контрапунктного построения
3. Темп световых изменений: быстрые переходы, плавные диммирования, мгновенные переключения
4. Пульсация и мерцание: физиологические эффекты и художественные возможности
5. Свет и тишина: роль светового решения в паузах и моментах без звука
6. Синхронизация света и музыки: технические и художественные принципы
7. Световая импровизация: живой свет как равноправный участник перформанса

Тема 5.4. Световые объекты и инсталляции

1. Световой объект как сценический элемент: типология, функции, примеры
2. Световая инсталляция в театральном пространстве: принципы интеграции
3. Неоновые трубки, светодиодные ленты, лампы накаливания: художественные и технические характеристики
4. Взаимодействие актёра со световым объектом: партнёрство, управление, анимация
5. Создание световых объектов из подручных материалов: практика и методология
6. Световая инсталляция как самостоятельное произведение и как элемент спектакля: различия подходов
7. Безопасность при работе со световыми объектами: основные требования и правила

Тема 5.5. Знакомство со световым оборудованием: теория и видеоразборы

1. Основные типы осветительных приборов: прожекторы, заливки, прострелы, специальные эффекты
2. Светодиодные технологии: преимущества, ограничения, особенности работы
3. Пульт управления светом: принципы работы, основные функции, языки описания сцен
4. Гобо и текстуры: принципы работы с формообразующими элементами
5. Движущиеся приборы: возможности, ограничения, художественные эффекты
6. Техническая документация световой партитуры: план света, экспликация, райдер
7. Коммуникация режиссёра с художником по свету: профессиональный язык и взаимопонимание

3. Самостоятельная работа

Обучающиеся получают индивидуальные задания на самостоятельную творческую работу в процессе занятий с педагогом. Характер и объем этих заданий определяется руководителем группы.

1. Световой анализ спектакля или перформанса.

Выберите спектакль, который вы видели лично — в театре или в профессиональной видеозаписи. Проанализируйте световое решение как самостоятельный художественный язык: источники и направления света, цветовые состояния, переходы, кульминационные световые моменты. Ответьте на вопрос: что свет говорит в этом спектакле самостоятельно — без текста, без актёра, без декорации?

2. Живопись и сценический свет: источник и интерпретация.

Выберите живописное произведение с выразительным световым решением. Проанализируйте свет в картине по следующим параметрам: источник и направление, характер теней, что освещено и что намеренно скрыто, эмоциональный эффект. Предложите, как это световое решение может быть интерпретировано — не скопировано, а переосмыслено — в конкретной сцене вашего сквозного проекта. Приложите репродукцию.

3. Свет и тень: драматургия невидимого

Исследуйте тень как самостоятельный художественный элемент сценического пространства. Найдите три примера из театра, кино или современного перформанса, где тень является не побочным эффектом освещения, а художественным инструментом. Опишите каждый пример. Предложите использование тени в одной сцене вашего сквозного проекта — с обоснованием: что именно тень добавляет к смыслу, чего не может дать прямой свет.

4. Цветовая температура как эмоциональное состояние

Опишите два контрастных эмоциональных состояния в вашем сквозном проекте — например, тревога и покой, близость и отчуждение, прошлое и настоящее. Для каждого состояния предложите световое решение через цветовую температуру: тёплый/холодный свет, его интенсивность, характер рассеивания. Обоснуйте: почему именно этот световой язык соответствует данному состоянию? Приложите визуальные референсы.

5. Световая кульминация

Опишите кульминационный момент вашего сквозного проекта с точки зрения света: как именно свет участвует в создании кульминации? Что происходит со светом в момент наивысшего напряжения — и как он меняется после? Обоснуйте решение. Приложите визуальный референс или схему светового состояния.

4. Форма контроля

Формой рубежного контроля по модулю является курсовая работа, в основе которой - создание наброска световой партитуры этюда. Формат и уровень сложности согласовывается с руководителем группы.

Примерные темы курсовых работ:

1. Особенности разработки световой партитуры для спектакля в формате сайт-специфик (промышленные, архитектурные, природные локации).

2. Световое решение иммерсивного спектакля: партитура для зрителя, перемещающегося в пространстве.
3. Составление световой партитуры для постановки в формате променад-театра.
4. Свет в спектакле на открытом воздухе: работа с естественным освещением и переменными условиями.
5. Световая партитура для камерного пространства (квартирник, малая нестандартная сцена).
6. Световая партитура пластического (бессловесного) спектакля: свет как драматургия действия.
7. Особенности светового решения документального театра и вербатима.
8. Составление световой партитуры спектакля-концерта и музыкально-драматических форм.
9. Свет в детском и кукольном театре: специфика построения партитуры.
10. Световая партитура синтетического спектакля на стыке драмы, цирка и перформанса.

III. Распределение часов по разделам и темам

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов (ак.ч.)					Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	СР	Контроль	
Модуль 5. Свет: инструмент и язык							
5.1.	Свет как сценография: принципы и история	14	4	2	8	-	-
5.2.	Свет как персонаж: световой образ спектакля	18	4	4	10	-	-
5.3.	Свет как музыка: ритм, динамика, темп	14	4	2	8	-	-
5.4.	Световые объекты и инсталляции	18	4	4	10	-	-
5.5.	Знакомство со световым оборудованием (теория + видеоразборы)	14	6	2	10	-	-
5.6.	Промежуточная аттестация	2	-	-	-	2	Зачет

	Итого по модулю 5	80	18	14	46	2	
--	-------------------	----	----	----	----	---	--

V. Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Исмагилов, Д. Г., Древалёва, Е. П. Театральное освещение : разделы по оборудованию / - Текст : электронный // . - URL: https://misakyan.com/files/ismagilov_drevaleva_teatralnoe_osveshenie.pdf (дата обращения: 15.06.2026). - Режим доступа: свободный.
2. Мельник, А. В. Театрально-концертное постановочное освещение. Основы постановочного видео : учебник / А. В. Мельник. - Текст : электронный // Light. Sound. News : профессиональный портал. - URL: <https://lightsoundnews.ru/a-melnik-teatralno-kontsertnoe-postanovochnoe-osveshhenie-osnovy-postanovochnogo-video/> (дата обращения: 15.06.2026). - Режим доступа: свободный.

Дополнительная литература

1. Вученович А. Взаимодействие света и тени как проекции в процессе создания теневого спектакля, фотографии и фильма // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2022. №84. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-sveta-i-teni-kak-proektsii-v-protssesse-sozdaniya-tenevogo-spektaklya-fotografii-i-filma> (дата обращения: 15.06.2026).
2. Спиридонова А.М. Лучизм в театре: концепция сценического света М. Ларионова // Артикульт. 2024. №3 (55). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/luchizm-v-teatre-kontseptsiya-stsenicheskogo-sveta-m-larionova> (дата обращения: 15.06.2026).
3. Спиридонова А.М. Образно-символическое использование света в русском футуристическом театре // Манускрипт. 2017. №8 (82). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/obrazno-simvolicheskoe-ispolzovanie-sveta-v-russkom-futuristicheskom-teatre> (дата обращения: 15.06.2026).

**Министерство культуры Российской Федерации
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ**

Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в г. Калининграде)

**Профессиональная переподготовка
(Профессиональная переподготовка специалистов
для выполнения нового вида профессиональной деятельности)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ**

«Модуль 6. Режиссура – углубленная практика воплощения»
для обучающихся по программе
профессиональной переподготовки

«Междисциплинарная театральная мастерская»

Квалификация
«Художник-технолог по сценическому свету»
Год набора - **2026**

Калининград
2026

I. Организационно-методический раздел

Программа	«Междисциплинарная театральная мастерская»
Квалификация	«Художник-технолог по сценическому свету»
Форма обучения	Дистанционная, с применением электронных образовательных технологий
Трудоемкость модуля	90

2.1. Цель модуля - сформировать у слушателей интегральную профессиональную компетентность в области художественного проектирования и постановочной реализации мультимедийного проекта: освоить методологию участия художника-постановщика в репетиционном и постановочном процессе в современных театральных форматах; выработать инструментарий профессионального диалога с режиссёром, исполнителем и постановочной командой в условиях экспериментального и документального театра; освоить принципы создания визуальной и пространственной партитуры проекта как целостного художественного документа; а также приобрести практические навыки художественного решения иммерсивного и документального проекта — как форм визуального высказывания, определяющих профессиональный облик художника-постановщика мультимедийного проекта, работающего в независимой и экспериментальной театральной среде.

Модуль участвует в формировании ОПК-1, ОПК-2.

2.2. Задачи модуля:

КОГНИТИВНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Сформировать системное представление о структуре и логике репетиционного процесса в современном театре: освоить типологию репетиционных этапов, принципы планирования и критерии реалистичности репетиционного плана, осмыслить трансформацию застольного периода в экспериментальной практике.

2. Освоить ключевые актёрские методологии - систему Станиславского, метод физических действий, биомеханику Мейерхольда - в их классическом понимании и современной интерпретации как отправных точек для работы режиссёра в экспериментальном театре.

3. Сформировать теоретическую базу темпо-ритмической организации спектакля: освоить понятия темпа, ритма, паузы и их взаимосвязи; изучить типологию пауз и их драматургические функции; освоить принципы монтажа эпизодов, логику подготовки кульминации и типологию финалов.

4. Изучить историю, типологию и ключевые практики иммерсивного театра: освоить спектр форматов по степени зрительского участия - от наблюдения до полного вовлечения, - нарративные стратегии фрагментарности и многолинейности как художественные принципы организации иммерсивного опыта.

5. Сформировать системное представление о документальном театре: изучить историю направления, ключевые методологические школы и авторов (вербатим, театр свидетеля, архивный и политический театр), специфику документа как художественного материала и принципы работы с реальностью как источником сценического высказывания.

ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Выработать навык практического применения этюдного метода в репетиционном процессе: освоить разновидности этюдной работы, принципы постановки режиссёрских задач, методы управления импровизационным

материалом и его трансформации в художественный текст партитуры спектакля.

2. Сформировать навык документирования репетиционного процесса: ведение режиссёрского дневника репетиций, видеофиксация, схемы мизансцен - как инструменты сохранения рабочего материала, управления временем и обеспечения производственной дисциплины проекта.

3. Освоить методы диагностики и преодоления репетиционного кризиса: идентификация творческого тупика, инструменты восстановления рабочего процесса, принятие решений в условиях неопределённости - как профессиональная устойчивость режиссёра в долгосрочном проекте.

4. Выработать навык этической и психологически безопасной работы с участниками: освоить принципы установления и соблюдения творческих границ, методы работы с уязвимым материалом и личными историями, специфику работы с непрофессиональными участниками - как обязательный профессиональный стандарт режиссёра.

5. Освоить методологию девизинга и коллективного создания спектакля: принципы организации совместного авторства, управление групповым творческим процессом, режиссёрское удержание художественного замысла в условиях коллективной импровизации.

6. Сформировать навык управляемой актёрской импровизации: освоить принципы постановки импровизационных задач, методы отбора и структурирования импровизационного материала как инструмента создания живого художественного текста в рамках режиссёрской концепции.

7. Выработать практический навык построения темпо-ритмической партитуры: работа с динамикой и статикой мизансцены, управление нарастанием напряжения, выстраивание кульминации и финала - через анализ конкретных спектаклей и собственные практические этюды.

8. Освоить методологию проектирования иммерсивного пространства: принципы организации маршрутов и зон зрительского участия, работа с

личным выбором и траекторией зрителя, перевод физического пространства в драматургическую структуру иммерсивного опыта.

9. Освоить правовые, психологические и физические аспекты безопасности в иммерсивном театре: принципы информированного согласия, методы управления непредвиденными ситуациями, юридическая ответственность организатора - с учётом ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» и действующего законодательства РФ.

10. Освоить методологию полевой работы в документальном театре: техники проведения интервью, работа с архивами и публичными источниками, метод наблюдения и включённого участия - как профессиональный инструментальный режиссёра, работающего с реальностью как материалом.

11. Выработать навык режиссёрского монтажа документального материала: принципы отбора и структурирования документальных фрагментов, работа с живой речью в технике вербатим, стратегии соединения реального и художественного в единый сценический текст.

12. Освоить этические стандарты документального театра: принципы получения информированного согласия, методы обеспечения анонимности и защиты персональных данных участников, профессиональная ответственность перед героями и аудиторией - в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006.

ПРОЕКТНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Стимулировать формирование и артикуляцию авторской режиссёрской позиции по отношению к ключевым вопросам практики: соотношение замысла и репетиционного процесса, природа актёрского существования, принципы взаимодействия с участниками - через систематическую рефлексию собственного опыта практических заданий модуля.

2. Развить навык рефлексивного осмысления собственной этической позиции режиссёра: по отношению к документальному материалу, политическому высказыванию в театре, границам художественной свободы и социальной ответственности - как составляющих авторского манифеста.

3. Закрепить практику ведения режиссёрского дневника как инструмента профессиональной рефлексии: фиксация режиссёрских открытий в ходе практических занятий, документирование собственных методологических решений, формирование авторского профессионального словаря.

4. Сформировать устойчивые стратегии поддержания психологического ресурса в условиях интенсивной постановочной практики: осознание личных паттернов выгорания, освоение инструментов самодиагностики и восстановления, выстраивание профессиональной идентичности, опирающейся на собственные ценности и творческие принципы.

II. Содержание дисциплины

1. Разделы дисциплины

1. От концепции к репетиционному процессу
2. Работа с актером в экспериментальном театре
3. Режиссерская партитура: темп, ритм, пауза
4. Иммерсивный театр: стратегии зрительского участия
5. Документальный театр: этика и метод

2. Темы дисциплины и их краткое содержание

Тема 6.1. От концепции к репетиционному процессу

1. Репетиционный план: структура, этапы, критерии реалистичности
2. Застольный период и его трансформация в современном театре: за и против
3. Этюдный метод в экспериментальном театре: принципы, разновидности, риски

4. Переход от замысла к действию: методы преодоления разрыва между концепцией и репетицией
5. Фиксация и документация репетиционного процесса: дневник, видео, схемы
6. Управление временем в репетиционном процессе: планирование и гибкость
7. Кризис в репетиции: диагностика и методы преодоления творческого тупика

Тема 6.2. Работа с актёром в экспериментальном театре

1. Специфика актёрской задачи в экспериментальном театре: отличия от традиционной режиссуры
2. Система Станиславского как основа и как отправная точка для экспериментов
3. Метод физических действий и биомеханика: практическое применение в современном контексте
4. Работа с непрофессиональными участниками: принципы, методы, этические рамки
5. Коллективное создание спектакля: девизинг и его разновидности
6. Актёрская импровизация как режиссёрский инструмент: управляемый хаос
7. Защита актёра: психологическая безопасность, границы, работа с уязвимым материалом

Тема 6.3. Режиссёрская партитура: темп, ритм, пауза

1. Темп и ритм спектакля: понятия, взаимосвязь, методы управления
2. Пауза как содержание: виды пауз, их драматургическая функция
3. Мизансцена как ритмический элемент: статика и динамика в пространстве
4. Монтаж эпизодов: принципы соединения и противопоставления
5. Кульминация и её подготовка: инструменты нарастания напряжения
6. Финал спектакля: типология финалов, принципы завершения художественного высказывания
7. Анализ темпо-ритмической структуры спектакля на конкретных примерах

Тема 6.4. Иммерсивный театр: стратегии зрительского участия

1. Иммерсивный театр: история, ключевые практики, типология форматов
2. Пространство иммерсивного театра: принципы организации маршрутов и зон
3. Степени зрительского участия: от наблюдения до полного вовлечения

4. Нарративные стратегии иммерсивного театра: фрагментарность, многолинейность, личный выбор
5. Работа с актёрами в иммерсивном формате: специфика задач и методов
6. Безопасность в иммерсивном театре: психологические, физические и юридические аспекты
7. Оценка эффективности иммерсивного опыта: критерии и инструменты

Тема 6.5. Документальный театр: этика и метод

1. Документальный театр: история, направления, ключевые авторы
2. Методология сбора документального материала: интервью, архив, наблюдение, полевая работа
3. Вербатим: принципы работы с живой речью на сцене
4. Этика документального театра: согласие, анонимность, ответственность перед героями
5. Монтаж документального материала: отбор, структурирование, режиссёрская интерпретация
6. Документ и вымысел: стратегии соединения реального и художественного
7. Документальный театр и политическое высказывание: возможности и ограничения

3. Самостоятельная работа

Обучающиеся получают индивидуальные задания на самостоятельную творческую работу в процессе занятий с педагогом. Характер и объем этих заданий определяется руководителем группы.

Примерные темы заданий:

1. Доработать световую концепцию авторского проекта с учетом рекомендаций преподавателей.
2. Выполнить анализ соответствия светового решения режиссерскому замыслу спектакля.
3. Разработать световую партитуру одного ключевого эпизода постановки.
4. Подготовить описание световой драматургии спектакля, определив ее роль в развитии сценического действия.

5. Выполнить анализ взаимодействия света, сценографии, мультимедийных средств и сценического пространства в авторском проекте.
6. Разработать варианты светового решения одной сцены с использованием различных художественных приемов и обосновать выбор наиболее эффективного.
7. Подготовить предложения по организации световых переходов между основными эпизодами спектакля.
8. Выполнить анализ влияния светового оформления на эмоциональное восприятие ключевых сцен постановки.
9. Разработать концепцию использования цвета, интенсивности и направления световых потоков для раскрытия художественного образа спектакля.
10. Подготовить описание взаимодействия художника по свету с режиссером, художником-постановщиком и другими участниками постановочной группы на этапе реализации проекта.
11. Выполнить сравнительный анализ первоначальной и доработанной версии световой концепции авторского проекта.
12. Подготовить презентацию световой концепции проекта для обсуждения с творческой группой, обосновав принятые художественные решения.
13. Составить перечень технических и художественных задач, необходимых для реализации светового оформления спектакля.
14. Провести самоанализ готовности световой концепции к итоговой защите, выделив сильные стороны и направления дальнейшего совершенствования.

4. Форма контроля

Формой контроля по модулю является курсовая работа.

Примерные темы курсовых работ:

1. Психология творческого общения режиссёра и актёра в процессе создания роли.
2. Режиссёр как педагог и наставник: методы раскрытия актёрской индивидуальности.
3. Способы создания творческой атмосферы доверия в репетиционном коллективе.
4. Работа с сопротивлением актёра: преодоление творческих и психологических барьеров.
5. Формирование актёрского ансамбля как задача режиссёра.
6. Помощь режиссёра актёру в поиске зерна роли и внутреннего оправдания действия.
7. Работа над вторым планом и подтекстом роли в режиссёрско-актёрском взаимодействии.
8. Физическое действие как путь к живому существованию актёра на сцене.
9. Режиссёрские приёмы пробуждения актёрской органики и подлинности.
10. Проблема перевоплощения актёра и роль режиссёра в этом процессе.
11. Метод К.С. Станиславского в современной репетиционной практике.

III. Распределение часов по разделам и темам

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов (ак.ч.)				Форм ы аттес тации / контр оля
		Всего	Теория	Практика	СР	
Модуль 6. Режиссура – углубленная практика осмысления						
6.1.	От концепции к	18	4	4	8	-

	репетиционному процессу					
6.2.	Работа с актером в экспериментальном театре	20	4	4	10	-
6.3.	Режиссерская партитура: темп, ритм, пауза	14	4	4	8	-
6.4.	Иммерсивный театр: стратегии зрительского участия	16	4	4	8	-
6.5.	Документальный театр: этика и метод	14	4	4	8	-
6.6.	Промежуточная аттестация	8	-		8	Курсовая работа
	Итого по модулю 6	90	20	20	50	

V. Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Болотян, И. М. Документальный театр. Вербатим (опыт разработки словарной статьи): статья / И. М. Болотян. - Текст : электронный // Корейский журнал «REOSIANAG»; Музей современного искусства «Гараж». - URL: <https://garagemca.org/programs/library/catalogue/L33135> (дата обращения: 15.06.2026). - Режим доступа: свободный.
2. Вахтанговская театральная школа. От 30-х годов XX века до наших дней : учебно-методическое пособие / П. Е. Любимцев (сост., общ. ред.). - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2022. - 400 с. - ISBN 978-5-507-44013-9. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Каранович, Д. Что такое «иммерсивный театр» и почему ответа нет: статья / Д. Каранович. - Текст : электронный // Петербургский театральный журнал. - 2018. - № 3 (93). - URL: <https://ptj.spb.ru/archive/93/lost/что-такое-immersivnyj-teatr-ipochemu-otveta-net/> (дата обращения: 15.06.2026). - Режим доступа: свободный.

4. Мастерство режиссёра. Основы режиссуры: курс лекций. - Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/157157> (дата обращения: 15.06.2026). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Товстоногов, Г. А. О профессии режиссёра : учебное пособие / Г. А. Товстоногов. - 8-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2023. - 428 с. - ISBN 978-5-507-46224-7. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Бочкарева Е. Д., Воронин И. И. Выразительные средства режиссуры социально-культурной программы // Гуманитарное пространство. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vyrazitelnye-sredstva-rezhissury-sotsialno-kulturnoy-programmy> (дата обращения: 15.06.2026).
2. Досекина Альбина Федоровна Принципы условного театра в режиссуре представления // ТРУДЫ СПБГИК. 2024. №229. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-uslovnogo-teatra-v-rezhissure-predstavleniya> (дата обращения: 15.06.2026).
3. Сапармухаммедов Аннамырат, Нургалиев Байрам Вопросы режиссуры в театральном искусстве // CETERIS PARIBUS. 2023. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-rezhissury-v-teatralnom-iskusstve> (дата обращения: 15.06.2026).
4. Шалимова Нина Алексеевна Малый театр в эпоху режиссуры: парадоксы становления и развития // Театр. Живопись. Кино. Музыка. 2024. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/malyy-teatr-v-epohu-rezhissury-paradoksy- stanovleniya-i-razvitiya> (дата обращения: 15.06.2026).

**Министерство культуры Российской Федерации
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ**

Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в г. Калининграде)

**Профессиональная переподготовка
(Профессиональная переподготовка специалистов
для выполнения нового вида профессиональной деятельности)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ**

«Модуль 7. Художник и режиссер: костюм, объект, архитектура»
для обучающихся по программе
профессиональной переподготовки

«Междисциплинарная театральная мастерская»

Квалификация
«Художник-технолог по сценическому свету»
Год набора - **2026**

Калининград
2026

I. Организационно-методический раздел

Программа	«Междисциплинарная театральная мастерская»
Квалификация	«Художник-технолог по сценическому свету»
Форма обучения	Дистанционная, с применением электронных образовательных технологий
Трудоемкость модуля	106

2.1. Цель модуля - сформировать у слушателей профессиональную компетентность в области визуально-пространственного мышления как инструмента проектирования: освоить художественные языки костюма, сценического объекта и архитектурного пространства как равноправных элементов постановки; выработать навыки создания целостного визуального решения спектакля - от режиссёрского задания художнику до финальной эстетической сборки всех визуальных компонентов; а также сформировать и закрепить авторский художественный почерк как устойчивую профессиональную идентичность творческого специалиста, работающего в пространстве современного и экспериментального театра.

2.2. Задачи модуля

КОГНИТИВНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Сформировать системное представление о костюме как художественном языке театральной постановки: освоить историю театрального костюма, типологию его функций (психологическая, социальная, метафорическая, визуальная), принципы работы с цветом, формой, фактурой и объёмом костюма как элементами режиссёрской концепции.

2. Освоить философию и семиотику сценического объекта: от реквизита к персонажу - изучить концепцию вещи в театре (Тадеуш Кантор, Ромео Кастеллуччи, Яна Тумина), принципы работы с найденным объектом (found object), семиотику вещи как метафоры и символа в сценическом высказывании.

3. Изучить историю и типологию театральных пространств: от античного амфитеатра до «чёрного ящика» и site-specific среды - освоить принципы архитектурного мышления в режиссуре (объём, пропорция, ритм, ось, симметрия, перспектива) как инструменты пространственного проектирования постановки.

4. Сформировать теоретическую базу финальной визуальной эстетики спектакля: освоить принципы сборки всех визуальных элементов в единое целое - колористическая партитура, согласование и контраст фактур, роль света в финальном визуальном образе, типичные ошибки визуальной сборки и методы их диагностики.

5. Освоить концепцию художественного почерка как профессиональной идентичности режиссёра: изучить природу авторского стиля (биографические, культурные, случайные истоки), принципы диалога с художественными влияниями, опасности стилистической самоповторяемости и методы её преодоления.

ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Выработать навык разработки режиссёрского задания художнику по костюмам: освоить профессиональный язык описания визуального образа, принципы постановки задачи через характеристику персонажа, концепцию трансформируемого костюма как драматургии изменения образа по ходу спектакля.

2. Сформировать навык практической работы с костюмом в репетиционном процессе: принципы работы с нетеатральным костюмом (повседневная одежда, исторический костюм, найденные вещи), понимание

взаимодействия костюма и тела актёра - возможности и ограничения как художественные параметры.

3. Освоить техники работы со сценическим объектом: принципы отбора найденного объекта, техники анимации и манипуляции предметом, методы создания иллюзии жизни - как практические инструменты режиссёра объектного театра и мультимедийного проекта.

4. Выработать навык создания театральных объектов: освоить принципы работы с материалами и технологиями изготовления сценических объектов, понять художественные принципы соотношения материала, формы и смысла - как режиссёрскую компетенцию в диалоге с художником-постановщиком.

5. Освоить методы архитектурного анализа пространства: чтение архитектурного чертежа и плана сцены, анализ диалога и конфликта архитектуры здания и сценического решения, принципы работы в историческом, промышленном и природном контексте - как инструменты режиссёрского пространственного мышления.

6. Сформировать практический навык проектирования временных структур и инсталляций для театрального события: от концепции пространственного решения до технической документации - макет, схема, экспликация как инструменты перевода режиссёрского замысла в физическое пространство.

7. Выработать навык финальной визуальной сборки спектакля: освоить инструменты работы с колористической партитурой, методы согласования и контраста фактур и материалов, использование прогона как инструмента проверки визуального решения - с позиции как режиссёра, так и зрителя.

8. Освоить навык документирования финального визуального решения: фото- и видеофиксация, создание экспликации как профессионального документа - для архива, презентации проекта, грантовой заявки и публичного портфолио режиссёра.

9. Через серию мастер-классов с практикующими архитекторами сформировать навык профессионального диалога на стыке театральной режиссуры и архитектурного проектирования: освоить методологию исследования места, принципы проектирования пространства для события, стратегии совместной работы режиссёра и архитектора над конкретным объектом.

ПРОЕКТНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Стимулировать осознание и артикуляцию собственного авторского визуального языка: через анализ собственных работ, диалог с влияниями и критическую рефлексия - выработать устойчивое понимание своего художественного почерка как суммы визуальных предпочтений, принципов и решений.

2. Освоить практику написания художественного манифеста как инструмента профессионального самоопределения: сформулировать собственные художественные принципы в области визуального решения постановки - через работу с текстом манифеста как жанром авторского высказывания.

3. Развить навык анализа собственного стиля: освоить инструменты самокритики и внешней обратной связи, принципы различения эволюции и революции в авторской практике - как стратегии долгосрочного профессионального развития.

4. Закрепить практику ведения режиссёрского дневника в контексте визуального проектирования: фиксация визуальных идей, референсов, художественных открытий и решений модуля - как накопление авторского визуального архива и инструмент формирования профессионального почерка.

II. Содержание дисциплины

1. Разделы дисциплины

1. Костюм как художественный образ спектакля
2. Объект в театре: вещь, тело, смысл
3. Архитектура и сцена: пространственное мышление
4. Блок мастер-классов: архитектура
5. Сохранение и развитие художественного почерка
6. Визуальное проявление содержания: финальная эстетика

2. Темы дисциплины и их краткое содержание

Тема 7.1. Костюм как художественный образ спектакля

1. Костюм в театре: функции, история, современные подходы
2. Костюм как характеристика персонажа: психологическое, социальное, метафорическое измерение
3. Костюм как элемент визуального ряда: цвет, форма, фактура, объём
4. Трансформируемый костюм: изменение образа по ходу спектакля как драматургия
5. Режиссёрское задание художнику по костюмам: язык описания образа
6. Работа с нетеатральным костюмом: повседневная одежда, исторический костюм, найденные вещи
7. Костюм и тело: взаимодействие, ограничения, возможности для актёра

Тема 7.2. Объект в театре: вещь, тело, смысл

1. Философия вещи в театре: от реквизита к персонажу
2. Объект и нарратив: как предмет рассказывает историю
3. Найденный объект (found object) в театральной практике: принципы отбора и работы
4. Манипуляция объектом: техники анимации, способы создания иллюзии жизни
5. Объектный театр: ключевые направления и авторы (Тадеуш Кантор, Ромео Кастеллуччи, Яна Тумина)
6. Создание театральных объектов: материалы, технологии, художественные принципы
7. Объект как метафора и символ: семиотика вещи в сценическом пространстве

Тема 7.3. Архитектура и сцена: пространственное мышление

1. Архитектурное мышление в режиссуре: принципы работы с объёмом, пропорцией, ритмом
2. История театральных пространств: от античного амфитеатра до «чёрного ящика»
3. Типология сценических пространств: просцениум, арена, траверс, нетрадиционные площадки
4. Архитектурные принципы в сценографии: ось, симметрия, перспектива, доминанта
5. Взаимодействие архитектуры здания и сценического решения: диалог и конфликт
6. Работа в архитектурном контексте: исторические здания, промышленные пространства, природная среда
7. Архитектурный чертёж и план сцены: чтение и создание технической документации

Тема 7.4. Блок мастер-классов: архитектура (4 встречи)

Встреча 1. Архитектор о пространстве: как профессионал читает место - инструменты анализа, методология исследования

Встреча 2. Пространство как нарратив: архитектурные проекты, рассказывающие истории - кейсы и принципы

Встреча 3. Временные структуры и инсталляции: проектирование пространства для события - от концепции до воплощения

Встреча 4. Диалог архитектора и режиссёра: совместное исследование пространства конкретной площадки - практический разбор

Каждая встреча включает: лекцию-презентацию (2 ак.ч.) + разбор проектов слушателей (1 ак.ч.)

Тема 7.5. Сохранение и развитие художественного почерка

1. Художественный почерк как профессиональная идентичность: понятие, составляющие, функции
2. Истоки авторского стиля: биография, образование, контекст, случай
3. Опасности стилистической самоповторяемости: диагностика и преодоление
4. Диалог с влияниями: как работать с чужим стилем, не растворяясь в нём
5. Развитие почерка: эволюция vs. революция в авторской практике
6. Критика и самокритика: инструменты рефлексии над собственным стилем
7. Художественный манифест как инструмент самоопределения: практика написания

Тема 7.6. Визуальное проявление содержания: финальная эстетика

1. Финальная эстетика спектакля: принципы сборки всех визуальных элементов в единое целое
2. Цветовое решение спектакля: колористическая партитура как режиссёрский инструмент
3. Фактура и материал в финальном решении: согласование и контраст
4. Свет как финальный акцент: роль освещения в создании целостного визуального образа
5. Ошибки визуальной сборки: типичные проблемы и методы их решения
6. Прогон как инструмент проверки визуального решения: что видит режиссёр, что видит зритель
7. Документация финального визуального решения: фото, видео, экспликация

3. Самостоятельная работа

Обучающиеся получают индивидуальные задания на самостоятельную творческую работу в процессе занятий с педагогом. Характер и объем этих заданий определяется руководителем группы.

Примерные темы заданий:

1. Сайт-специфик: место как соавтор

Рассмотрите конкретное нетеатральное место в Калининграде или в вашем городе как потенциальное пространство для вашего сквозного проекта. Что это место добавляет к смыслу проекта, чего не может дать нейтральная театральная сцена? Как история, архитектура и атмосфера места становятся частью художественного высказывания?

2. Трансформируемое пространство: сцена как живой организм

Предложите концепцию трансформируемого пространства для вашего сквозного проекта: как пространство меняется в ходе спектакля, кто и как осуществляет трансформацию, что означает каждое изменение пространства драматургически. Приложите схемы минимум двух пространственных состояний.

3. Диалог с художником: формулировка задачи

Сформулируйте задачу для воображаемого художника-постановщика вашего проекта: что вам нужно от него в области пространства, костюма и объектов, какова степень вашей открытости к его предложениям, где для вас принципиальные границы художественного решения. Это не техническое задание — это описание творческого диалога, который вы хотите выстроить.

4. Пространство и зритель: проектирование отношений

Опишите, как пространственное решение вашего сквозного проекта формирует отношения между действием и зрителем: где находится зритель, как далеко или близко от действия, есть ли у него выбор позиции, меняется ли его пространственная позиция в ходе спектакля. Обоснуйте: почему именно такие пространственные отношения соответствуют вашему художественному замыслу?

5. Вертикаль в пространстве спектакля: осмысление и решение

Исследуйте вертикальное измерение сценического пространства как художественный инструмент: подъём и спуск, верх и низ, высота как власть или духовное измерение, глубина как угроза или тайна. Найдите примеры из театральной практики. Предложите конкретное решение вертикали для вашего сквозного проекта.

4. Форма контроля

Формой рубежного контроля по модулю является зачет, который проводится в формате создания эскизного проекта спектакля (костюмы + объекты). Уровень сложности и детализации согласовывается с руководителем группы.

Примерные темы проекта:

1. Сценографический эскиз как инструмент выражения режиссёрского замысла.
2. От эскиза к макету: этапы визуализации сценического пространства.
3. Композиция сценического пространства в эскизе: принципы организации визуального поля.

4. Эскиз единой установки и трансформируемой декорации: способы визуального решения.
5. Метафора и образ в сценографическом эскизе постановки.
6. Эскиз костюма как средство создания сценического образа персонажа.
7. Историческая достоверность и стилизация в эскизах костюмов постановки.
8. Костюмный эскиз в системе единого визуального решения спектакля.
9. Силуэт, фактура и деталь в эскизе театрального костюма.
10. Разработка линейки костюмов как отражение драматургии персонажей.
11. Цветовая партитура постановки: разработка колористического решения в эскизах.
12. Эскиз как средство определения световой атмосферы спектакля.
13. Взаимодействие цвета и света при создании визуального портрета постановки.
14. Символика цвета в эскизах как ключ к образному строю спектакля.

III. Распределение часов по разделам и темам

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов (ак.ч.)				Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	СР	
Модуль 7. Художник и режиссер: костюм, объект, архитектура						
	Костюм как художественный образ спектакля	16	2	4	10	-
	Объект в театре: вещь, тело, смысл	14	2	2	10	-
	Архитектура и сцена: пространственное мышление	18	4	4	10	-
	Блок мастер-классов: архитектура	20	4	4	12	-
	Сохранение и развитие художественного почерка	18	4	2	12	-
	Визуальное проявление содержания: финальная эстетика	18	4	4	10	-

Промежуточная аттестация	2				Зачет
Итого по модулю 7	106	20	20	64	

V. Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Понсов, В. А. Конструкции и технология изготовления театральных декораций : учебное пособие / В. А. Понсов. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. - 296 с. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/383396> (дата обращения: укажите свою дату). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Режиссёр и художник: учебное пособие. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://lanbook.com/catalog/discipline/teatralnoe-iskusstvo/> (дата обращения: 15.06.2026). - Режим доступа: для авториз. пользователей
3. Союз театральных деятелей РФ. Кабинет сценографии: профессиональные материалы, методические публикации, кейсы / СТД РФ. - Текст : электронный // Союз театральных деятелей РФ. - URL: <https://stdrf.ru/proekti/scenografiya/> (дата обращения: укажите свою дату). - Режим доступа: свободный

Дополнительная литература

1. Булгаков А.Е. Пространственная сценография XXI века - качественно новый синтез предшествующих типов сценографии // StudNet. 2022. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvennaya-stsenografiya-xxi-veka-kachestvenno-novyy-sintez-predshestvuyuschih-tipov-stsenografii> (дата обращения: 15.06.2026).
2. Неволина О.С. Кинетика как инструмент создания сценографического образа в драматических спектаклях // Театр. Живопись. Кино. Музыка. 2024.

№4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kinetika-kak-instrument-sozdaniya-stsenograficheskogo-obraza-v-dramaticheskikh-spektaklyah> (дата обращения: 15.06.2026).

3. Смоленская А. И. Визуализация образа вишневого сада в театральных постановках XX–XXI веков // Вестник Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. 2025. №2 (97). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vizualizatsiya-obraza-vishnevogo-sada-v-teatralnyh-postanovkah-xx-xxi-vekov> (дата обращения: 15.06.2026).

4. Фадеева Т.В. Творческая реализация сценографов за пределами пространства театра // Oriental Art and Culture. 2023. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskaya-realizatsiya-stsenografov-za-predelami-prostranstva-teatra> (дата обращения: 15.06.2026).

**Министерство культуры Российской Федерации
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ**

Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в г. Калининграде)

**Профессиональная переподготовка
(Профессиональная переподготовка специалистов
для выполнения нового вида профессиональной деятельности)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ**

«Модуль 8. Свет – освоение оборудования и практика»
для обучающихся по программе
профессиональной переподготовки

«Междисциплинарная театральная мастерская»

Квалификация
«Художник-технолог по сценическому свету»
Год набора - **2026**

Калининград
2026

I. Организационно-методический раздел

Программа	«Междисциплинарная театральная мастерская»
Квалификация	«Художник-технолог по сценическому свету»
Форма обучения	Дистанционная, с применением электронных образовательных технологий
Трудоемкость модуля	60

2.1. Цель модуля - сформировать у слушателей интегральную практическую компетентность в области сценического света: перевести теоретические знания и концептуальные навыки, освоенные в модуле 5, в плоскость конкретной постановочной практики - освоить работу со световым оборудованием в реальных производственных условиях, выработать навыки разработки и презентации световой концепции финального проекта, освоить методологию световых репетиций и технического прогона, а также сформировать профессиональную способность решать нестандартные световые задачи в условиях ресурсных ограничений - как ключевую компетенцию художника-постановщика мультимедийного проекта в независимой театральной среде.

2.2. Задачи модуля:

КОГНИТИВНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Сформировать системное понимание места света в финальном постановочном процессе: освоить логику перехода от световой концепции к её реализации - от эскиза через световые репетиции к техническому прогону

- как последовательный профессиональный процесс с чёткими целями и инструментами на каждом этапе.

2. Освоить структуру и профессиональные стандарты световой концепции как документа: уровни детализации, язык описания светового образа, принципы работы с референсами и мудбордами в световом дизайне - как инструменты точной профессиональной коммуникации между режиссёром и командой.

3. Освоить принципы бюджетирования светового решения в условиях ресурсных ограничений независимого театрального проекта: методы достижения художественного результата при ограниченном оборудовании, стратегии замены и компенсации, профессиональные стандарты составления световой части технического райдера.

4. Сформировать аналитическую базу для работы с нестандартными световыми задачами: изучить типологию нестандартных световых условий (ограниченное оборудование, промышленное пространство, уличная среда, природа, иммерсивный формат, детский театр) - как систему профессиональных кейсов, расширяющих режиссёрский инструментарий.

ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Выработать навык организации и проведения световых репетиций: постановка задач для световой команды, методы поэтапной корректировки светового решения, фиксация принятых решений - как профессиональный производственный процесс под руководством режиссёра.

2. Освоить навык финальной интеграции света с другими элементами спектакля: синхронизация светового решения с мизансценой, звуком, видеографией, костюмом и сценографией - как итеративный процесс согласования всех художественных языков постановки в единое целое.

3. Сформировать навык методологии технического прогона со светом: постановка задач технического прогона, фиксация светового решения в пульте, документирование результата - как завершающий этап

производственного процесса, переводящий репетиционный свет в сценический.

4. Освоить практические навыки работы с кейсами нестандартных световых решений: световое решение при ограниченном оборудовании, работа с промышленным объектом, улицей и природной средой, световая инсталляция в иммерсивном спектакле, световая партитура физического театра, свет в детском театре - через разбор и моделирование конкретных профессиональных ситуаций.

5. Выработать навык разработки световой партитуры финального проекта: перевод режиссёрского замысла в световой образ, создание документа световой партитуры с необходимым уровнем детализации - как инструмент управления световым процессом в производстве собственного проекта.

6. Сформировать навык профессионального взаимодействия со световым художником на стадии финального проекта: постановка режиссёрского задания, форматы обсуждения и корректировки, методы разрешения художественных противоречий - как компетенция творческого лидерства в производственном процессе.

7. Освоить навык презентации световой концепции команде: форматы представления светового решения (устная презентация, визуальный мудборд, документ концепции), принципы убедительного описания светового образа для технической и художественной команды - как коммуникативная компетенция режиссёра.

8. Освоить практику работы со световым оборудованием в нестандартных пространствах: мобильные световые системы, автономные источники, архитектурное и ландшафтное освещение как художественный ресурс, особенности монтажа и управления светом вне стационарной театральной площадки.

9. Сформировать навык составления световой части технического райдера как профессионального документа: спецификация оборудования,

условия монтажа и эксплуатации, требования к площадке - как инструмент ресурсного обеспечения проекта в независимой среде.

ПРОЕКТНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Стимулировать рефлекссию собственного опыта работы со светом в рамках финального проекта: анализ принятых световых решений, осознание собственных предпочтений и ограничений в работе со светом - как этап формирования авторского светового языка и профессионального почерка.

2. Закрепить практику ведения режиссёрского дневника в контексте световой практики: фиксация световых идей, решений, открытий и ошибок в ходе практических занятий модуля - как накопление профессионального опыта и формирование авторского светового архива.

3. Сформировать осознанную профессиональную позицию по отношению к световым ограничениям как художественному условию: выработать стратегию творческого отношения к ресурсным ограничениям независимого театра - не как к препятствию, но как к художественному вызову и источнику нестандартных решений.

II. Содержание модуля

1. Разделы модуля

1. Повторение и углубление: свет в контексте финального проекта
2. Световое оборудование: практическое освоение (разборы кейсов)
3. Создание световой концепции спектакля

2. Темы модуля и их краткое содержание

Тема 8.1. Свет в контексте финального проекта

1. Световая концепция и её связь с режиссёрским замыслом: принципы разработки
2. Свет как режиссёрский инструмент на этапе воплощения: от эскиза к реализации

3. Работа со световым художником на стадии финального проекта: задачи, форматы, инструменты
4. Световые репетиции: организация, цели, методы работы
5. Коррекция светового решения в процессе репетиций: принципы и практика
6. Свет и другие элементы спектакля: финальная интеграция
7. Технический прогон со светом: задачи, методология, фиксация результата

Тема 8.2. Световое оборудование: практические кейсы

1. Разбор кейса 1: световое решение в условиях ограниченного оборудования
2. Разбор кейса 2: работа с нестандартным пространством - промышленный объект, улица, природа
3. Разбор кейса 3: световая инсталляция как элемент иммерсивного спектакля
4. Разбор кейса 4: световая партитура физического спектакля
5. Разбор кейса 5: свет в детском и семейном театре: специфика задач
6. Технические решения нестандартных световых задач: практическое руководство
7. Бюджетирование светового решения: как создать художественный результат в рамках ограничений

Тема 8.3. Создание световой концепции спектакля

1. Световая концепция: структура документа, язык описания, уровни детализации
2. От режиссёрского замысла к световому образу: методология перевода
3. Референсы и мудборды в световом дизайне: принципы работы
4. Световая партитура финального проекта: разработка и фиксация
5. Презентация световой концепции команде: форматы и принципы
6. Согласование световой концепции с другими элементами спектакля: итеративный процесс
7. Световая концепция как часть технического райдера: профессиональные стандарты

3. Самостоятельная работа

Обучающиеся получают индивидуальные задания на самостоятельную творческую работу в процессе занятий с педагогом. Характер и объем этих заданий определяется руководителем группы.

1. Составить глоссарий основных терминов, применяемых в области сценического освещения и светотехники.
2. Разработать предварительную световую концепцию одного сценического эпизода.
3. Составить перечень светового оборудования, необходимого для реализации светового оформления авторского проекта.
4. Проанализировать влияние цветowych фильтров и цветовой температуры на создание сценического образа.
5. Подготовить описание последовательности разработки светового решения спектакля — от художественного замысла до реализации.
6. Выполнить анализ взаимодействия светового оформления со сценографией, костюмом и мультимедийными средствами.
7. Разработать предварительную структуру световой партитуры одного сценического эпизода.
8. Подготовить описание требований техники безопасности при эксплуатации сценического светового оборудования.

4. Форма контроля

Формой контроля по модулю является курсовая работа, в основе которой – творческий анализ возможностей световой аппаратуры филиала в аспекте актуального проекта. Уровень детализации и сложности согласовывается с руководителем группы.

Примерные темы для курсовой работы:

1. Световая концепция авторского спектакля: от замысла к партитуре
2. Свет как самостоятельный художественный язык постановки
3. Световая партитура спектакля: принципы построения
4. Современное световое оборудование в театре: возможности и ограничения
5. Световой технический райдер: от художественного замысла к техническому заданию

6. Световое решение для нестандартного пространства
7. Минималистичное световое решение: искусство ограничения
8. Световая импровизация: живой свет в перформансе
9. Свет и видеопроекция: интеграция двух визуальных систем
10. Режиссер, художник-постановщик театра и художник по свету:
модели профессионального диалога

III. Распределение часов по разделам и темам

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов (ак.ч.)				Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	СР	
Модуль 8. Свет – освоение оборудования и практика						
8.1.	Повторение и углубление: свет в контексте финального проекта	16	4	4	8	-
8.2	Световое оборудование: практическое освоение (разборы кейсов)	16	4	4	8	-
8.3.	Создание световой концепции спектакля	18	4	4	10	-
	Промежуточная аттестация	10	2		8	Курсовая работа
	Итого по модулю	60	14	12	34	

V. Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Исмагилов, Д. Г., Древалёва, Е. П. Театральное освещение : учебник / Д. Г. Исмагилов, Е. П. Древалёва. - Текст : электронный // Театральная библиотека. - URL: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/page/teatralnoe-osveshchenie-dg-ismagilov-ep-drevalyova> ;
PDF: https://misakyan.com/files/ismagilov_drevaleva_teatralnoe_osveshenie.pdf (дата обращения: укажите свою дату). - Режим доступа: свободный.

2. Режиссёр и художник : учебное пособие. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://lanbook.com/catalog/discipline/teatralnoe-iskusstvo/> (дата обращения: 15.06.2026). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Круталевич С.Ю, Казакова Н.Ю., Курбанмурадова А.Ч. Исторический аспект возникновения видеопроекций как направления светодизайна // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2022. №58. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskiy-aspekt-vozniknoveniya-videoproektsiy-kak-napravleniya-svetodizayna> (дата обращения: 15.06.2026).
2. Лебединская А.Р, Геппель С.А. Современные технологии создания световых пространственных инсталляций в городской среде // Вестник Московского информационно-технологического университета – Московского архитектурно-строительного института. 2024. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tehnologii-sozdaniya-svetovyh-prostranstvennyh-installyatsiy-v-gorodskoy-srede> (дата обращения: 15.06.2026).
3. Лебединская А. Р., Верещака А. В. Организация современного освещения многофункциональных выставочных павильонов // ИВД. 2025. №11 (131). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-sovremennogo-osvescheniya-mnogofunktsionalnyh-vystavochnyh-pavilonov> (дата обращения: 15.06.2026).
4. Мосева А. А., Пугаева В. С. Моделирование световых эффектов и разработка эскиза светодизайн-проекта драматического театра им. А.В. Луначарского // ИВД. 2024. №7 (115). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-svetovyh-effektov-i-razrabotka-eskiza-svetodizayn-proekta-dramaticheskogo-teatra-im-a-v-lunacharskogo> (дата обращения: 15.06.2026).
5. Стебаков М.С. «Световой реквизит для электрической сцены» как поиск новой формы кино // Артикульт. 2024. №2 (54). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/svetovoy-rekvizit-dlya-elektricheskoy-stseny-kak-poisk-novoy-formy-kino> (дата обращения: 15.06.2026).

6. Щепетков Н.И, Мелодинский Д.Л, Максимов О.Г. Кинетика в архитектурно-световой композиции // АМІТ. 2024. №4 (69). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kinetika-v-arhitekturno-svetovoy-kompozitsii> (дата обращения: 15.06.2026).

**Министерство культуры Российской Федерации
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ**

Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в г. Калининграде)

**Профессиональная переподготовка
(Профессиональная переподготовка специалистов
для выполнения нового вида профессиональной деятельности)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ**

«Модуль 9. Гуманитаристика – углубленный курс»
для обучающихся по программе
профессиональной переподготовки

«Междисциплинарная театральная мастерская»

Квалификация
«Художник-технолог по сценическому свету»
Год набора - **2026**

Калининград
2026

I. Организационно-методический раздел

Программа	«Междисциплинарная театральная мастерская»
Квалификация	«Художник-технолог по сценическому свету»
Форма обучения	Дистанционная, с применением электронных образовательных технологий
Трудоемкость модуля	44

2.1. Цель модуля - сформировать у слушателей углублённую гуманитарную компетентность как зрелый теоретический фундамент и рефлексивный инструментальный художественно-постановочной практики: расширить и углубить знания в области истории визуального искусства (авангард, концептуализм, современное искусство) как ресурса художественного мышления и формирования авторского визуального языка; освоить продвинутое психологические модели работы с творческим процессом, постановочной командой и собственным психологическим ресурсом в условиях долгосрочного коллективного проекта; осмыслить философию присутствия, события и восприятия как концептуальную основу понимания природы художественного высказывания в мультимедийной среде — с целью выхода на новый уровень профессиональной рефлексии и окончательного оформления авторского визуального языка и эстетической позиции накануне реализации итогового проекта программы.

Модуль обеспечивает формирование компетенций ОПК-1, ОПК-2.

Принципиальное отличие от модуля 3: Модуль 3 («Гуманитаристика: история, психология, философия») формировал базовые знания - вводил понятия, создавал первичный словарь.

Модуль 9 работает на углублённом уровне: слушатель уже имеет за плечами шесть практических модулей и возвращается к гуманитарному знанию с опытом реальной постановочной практики - теория теперь читается через призму собственного режиссёрского опыта, что качественно меняет характер освоения материала.

2.2. Задачи модуля:

КОГНИТИВНЫЙ УРОВЕНЬ

Сформировать углублённое понимание авангардного искусства в его театральных измерениях: освоить концептуальные связи русского авангарда (конструктивизм, супрематизм, биомеханика) и западного авангарда XX века (дадаизм, флюксус, перформанс) с современными театральными практиками - как живые режиссёрские инструменты, а не музейные объекты.

Освоить концептуализм как художественную стратегию: изучить принцип «идея как произведение» и его режиссёрские следствия - концептуальный театр, постдраматические практики, театр идей - как расширение режиссёрского инструментария за пределы нарративного и психологического театра.

Сформировать актуальный профессиональный контекст в области современного российского и международного визуального искусства: ключевые авторы, явления, институции, тенденции - как живая карта художественного поля, в котором существует и работает режиссёр мультимедийного проекта сегодня.

Освоить продвинутые модели психологии творчества: теория потока (Чиксентмихайи), стадии творческого процесса, механизмы творческих блоков и их преодоления, психологические защиты и их роль в творческом процессе - на уровне практического самопознания режиссёра.

Изучить продвинутые модели групповой динамики и лидерства в творческом коллективе: стадии развития группы, ролевые конфигурации, природа творческого конфликта, модели лидерства (авторитет vs. доверие,

директивность vs. делегирование) - применительно к специфике режиссёрской работы в нестандартных форматах.

Освоить ключевые философские концепции присутствия и события: философия события Бадью (театральное применение), феноменология присутствия Хайдеггера и Мерло-Понти (телесный опыт в театре), дискуссия о живости и воспроизводимости в эпоху медиатизации (Пегги vs. Ауслэндер) - как теоретическую основу понимания природы театрального акта.

Изучить философию театра как события: концепцию встречи (режиссёр - актёр - зритель) как структуру театрального опыта, хронотоп театрального переживания, связь театра и ритуала - как концептуальную рамку для осмысления природы собственного режиссёрского высказывания.

ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Выработать навык режиссёрского «чтения» современного визуального искусства: анализ произведений концептуализма, contemporary art, видеоарта и перформанса - в категориях режиссёрского инструментария (пространство, время, тело, взаимодействие, присутствие) как источника нестандартных постановочных решений.

Сформировать навык построения и использования личного художественного канона: принципы осознанного формирования системы художественных референсов, методы работы с чужим стилем без растворения в нём, стратегии диалога с влияниями - как инструмент режиссёрской идентичности и профессиональной навигации в художественном поле.

Освоить практические инструменты работы с творческими блоками и сопротивлением: диагностика блоков, техники преодоления творческих остановок, работа с психологическими защитами в репетиционном процессе - применительно как к собственному творческому процессу режиссёра, так и к работе с командой.

Выработать персональную систему профилактики и преодоления профессионального выгорания: освоить инструменты диагностики ранних признаков выгорания, практики восстановления творческого ресурса, стратегии долгосрочного поддержания ментального здоровья в условиях режиссёрской профессии.

Освоить навык практического применения философских концепций присутствия в постановочном процессе: феноменологический анализ пространства и тела как режиссёрский инструмент, работа с концепцией события как структурным принципом построения спектакля, использование философии встречи в организации зрительского опыта.

Сформировать навык перевода философского осмысления в режиссёрское решение: от концепции телесного присутствия - к работе с актёром; от философии события - к построению партитуры; от концепции ритуала - к организации пространства и зрительского участия.

Освоить навык профессиональной рефлексии зон пересечения визуального искусства и театра: диалог сценографии и инсталляции, перформанс и театральный акт, видеоарт и мультимедийный театр - как живые профессиональные контексты для режиссёра мультимедийного проекта.

ПРОЕКТНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Стимулировать финальное оформление авторского эстетического манифеста: через интеграцию освоенного в модулях 3 и 9 гуманитарного знания с практическим режиссёрским опытом модулей 4–8 - сформулировать зрелую, обоснованную и личностно аутентичную художественную позицию как режиссёра мультимедийного проекта.

2. Развить способность обосновывать собственную режиссёрскую практику в категориях философии и теории искусства: перевод режиссёрских интуиций в язык профессионального дискурса - для публичной презентации,

грантовой заявки, профессиональной коммуникации и авторского высказывания.

3. Закрепить практику ведения режиссёрского дневника как инструмента интеграции теории и практики: фиксация того, как гуманитарное знание модуля трансформирует режиссёрское мышление - как «теория меняет работу» в реальном творческом процессе.

4. Сформировать устойчивую профессиональную идентичность режиссёра: осознание собственного места в современном художественном поле, ценностных оснований профессии, личных границ художественной и этической ответственности - как психологический фундамент для реализации итогового проекта.

II. Содержание дисциплины

1. Разделы дисциплины

1. История живописи: авангард, концептуализм, современное искусство
2. Психология творческого процесса и командного взаимодействия
3. Философия присутствия: театр как событие

2. Темы дисциплины и их краткое содержание

Тема 9.1. История живописи: авангард, концептуализм, современное искусство

1. Русский авангард и его театральные параллели: конструктивизм, супрематизм, биомеханика
2. Западный авангард XX века: дадаизм, флюксус, перформанс - точки пересечения с театром
3. Концептуализм: идея как произведение и её режиссёрские следствия
4. Современное российское искусство: контекст, авторы, тенденции
5. Современное международное искусство: ключевые имена, явления, институции
6. Визуальное искусство и театр сегодня: зоны пересечения, диалог, взаимовлияние
7. Личный художественный канон режиссёра: принципы формирования и использования

Тема 9.2. Психология творческого процесса и командного взаимодействия

1. Психология творчества: стадии, механизмы, блоки и их преодоление
2. Поток как состояние творческого погружения: условия достижения и поддержания
3. Групповая динамика в творческом коллективе: стадии, роли, конфликты
4. Лидерство в творческом процессе: авторитет, доверие, делегирование
5. Выгорание режиссёра: диагностика, профилактика, восстановление
6. Психологические защиты и их роль в творческом процессе: работа с сопротивлением
7. Ментальное здоровье и творческая практика: самопомощь и профессиональная поддержка

Тема 9.3. Философия присутствия: театр как событие

1. Концепция события в философии Бадью: театральное применение
2. Феноменология присутствия: Хайдеггер, Мерло-Понти и телесный опыт в театре
3. Живость и воспроизводимость: дебаты о природе театра в эпоху медиатизации
4. Встреча как структура театрального опыта: режиссёр - актёр - зритель
5. Время и пространство события: хронотоп театрального переживания
6. Театр и ритуал: сакральное измерение сценического действия
7. Философия театра и режиссёрская практика: как теория меняет работу

3. Самостоятельная работа

Обучающиеся получают индивидуальные задания на самостоятельную творческую работу в процессе занятий с педагогом. Характер и объем этих заданий определяется руководителем группы.

1. Проанализировать влияние одного художественного стиля (барокко, импрессионизм, экспрессионизм, авангард и др.) на развитие художественного понимания света.
2. Выполнить анализ психологического воздействия света и цвета на эмоциональное восприятие человека.
3. Подготовить описание символического значения света в одном литературном, философском или художественном произведении.

4. Разработать подборку визуальных референсов, отражающих различные способы организации световой среды в искусстве.
5. Выполнить анализ взаимодействия света, архитектуры и сценического пространства на примере одного объекта культуры.
6. Подготовить описание эмоциональной атмосферы спектакля и предложить принципы ее создания средствами сценического освещения.
7. Проанализировать влияние культурно-исторического контекста на художественные приемы использования света в искусстве.
8. Выполнить анализ взаимосвязи зрительского восприятия, композиции и светового акцентирования в театральной постановке.

4. Форма контроля

Рубежный контроль по данному проводится на последнем занятии в форме зачета (тестирование).

Примерные тестовые задания:

Задание 1. Выберите один вариант.

Вы работаете над визуальной концепцией спектакля, в котором центральный персонаж существует в состоянии экзистенциального выбора: он не может ни действовать, ни отказаться от действия. Какая философская традиция наиболее точно описывает это состояние?

1. Позитивизм
2. Экзистенциализм
3. Структурализм
4. Аналитическая философия

Ключ: 2

Задание 2. Выберите все верные варианты.

Вы взаимодействуете с художественно-постановочной частью с учётом групповой динамики творческой команды. Отметьте все утверждения,

которые соответствуют профессионально грамотному подходу к управлению группой:

1. Профессионал подавляет сопротивление участников как деструктивное явление
2. Профессионал диагностирует психологические роли участников и использует их как ресурс
3. Профессионал учитывает фазы групповой динамики при планировании производственного процесса
4. Профессионал намеренно создаёт конфликт в группе для повышения творческой энергии — без осмысления последствий
5. Профессионал работает с сопротивлением как с источником информации о состоянии группы и процесса
6. Профессионал исключает участника с деструктивным поведением как единственный возможный ответ на конфликт

Ключ: 235

Задание 3. Напишите краткий ответ.

Психологический механизм, при котором зритель неосознанно принимает эмоциональное состояние актёра как собственное, в психологии и театроведении называется _____.

Ключ: эмоциональное заражение

(Допустимые варианты: эмпатия, аффективное заражение)

Задание 4. Установите последовательность.

Установите последовательность фаз групповой динамики в творческой команде согласно классической модели (от начала совместной работы к зрелому сотрудничеству):

1. Нормирование
2. Конфликт (шторм)
3. Формирование
4. Функционирование (результативная работа)
5. Завершение

Ключ: 32145

Задание 5. Установление соответствия

Установите соответствие между философской концепцией и её применением в режиссёрской практике:

Концепция	Применение
1. Феноменология	А. Режиссёр намеренно разрушает иллюзию сценической реальности, обнажая условность театра
2. Постструктурализм	Б. Режиссёр создаёт условия для подлинного «здесь и сейчас» актёра и зрителя, отказываясь от предсказуемости
3. Философия события	В. Режиссёр отказывается от единственно верной интерпретации текста, оставляя смысл открытым
4. Концепция очуждения (Брехт)	Г. Режиссёр строит спектакль как уникальное, неповторимое происшествие, в котором случайность является художественным принципом

Ключ: 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А

III. Распределение часов по разделам и темам

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов (ак.ч.)				Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	СР	
Модуль 9. Гуманитаристика – углубленный курс						
9.1.	История живописи: авангард, концептуализм, современное искусство	14	4	2	8	-
9.2.	Психология творческого процесса и командного взаимодействия	14	4	2	10	-

9.3.	Философия присутствия: театр как событие	12	2	2	8	-
	Промежуточная аттестация	2				Зачет
	Итого по модулю 9.	44	10	6	26	

V. Рекомендуемая литература

Основная литература

Барышева, Т. А. Психология творчества : учебник для вузов / Т. А. Барышева. - Москва : Юрайт, 2024. - 300 с. - ISBN 978-5-534-13240-3. - Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. - URL: <https://urait.ru/bcode/543550> (дата обращения: 16.06.2026). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

Библиотека и архив Музея современного искусства «Гараж» : открытые ресурсы / Музей «Гараж». - Текст : электронный // Музей «Гараж». - URL: <https://garagemca.org/programs/library> (дата обращения: 15.06.2026). - Режим доступа: свободный.

Современная философия : учебное пособие. - Санкт-Петербург : Лань. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/180201> (дата обращения: 15.06.2026). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

Социальная психология : учебное пособие. - Санкт-Петербург : Лань. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/144021> (дата обращения: 16.06.2026). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

Чиксентмихайи, М. Поток: Психология оптимального переживания / М. Чиксентмихайи ; пер. с англ. Е. Г. Перовой. - Москва : Альпина нон-фикшн. - Текст : электронный // Знаниум. -

URL: <https://znanium.com/catalog/product/2031739> (дата обращения: 16.06.2026). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Акопов Л.В., Кузнецова А.А. Правовые основы защиты традиционных духовно-нравственных ценностей в современном российском государстве // Искусство правоведения. The art of law. 2026. №1 (17). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-osnovy-zaschity-traditsionnyh-duhovno-nravstvennyh-tsennostey-v-sovremennom-rossiyskom-gosudarstve> (дата обращения: 16.06.2026).
2. Дубровин В.Л. Институты культуры и социальная интеграция (Российское общество и европейский опыт) // Социально-гуманитарные знания. 2026. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/instituty-kultury-i-sotsialnaya-integratsiya-rossiyskoe-obschestvo-i-evropeyskiy-opyt> (дата обращения: 16.06.2026).
3. Екатерининская А.А. Репрезентация темы специальной военной операции в репертуаре театров Санкт-Петербурга: стратегия умолчания // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2026. №1 (78). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/reprezentatsiya-temy-spetsialnoy-voennoy-operatsii-v-repertuare-teatrov-sankt-peterburga-strategiya-umolchaniya> (дата обращения: 16.06.2026).
4. Ильясова З.К. Проектная деятельность по развитию межкультурного диалога в разрезе задач региональной культурной политики // Общество: философия, история, культура. 2026. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proektnaya-deyatelnost-po-razvitiyu-mezhkulturnogo-dialoga-v-razreze-zadach-regionalnoy-kulturnoy-politiki> (дата обращения: 16.06.2026).
5. Корякина А.П. Политические механизмы содействия межкультурной интеграции // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2026. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskie-mehanizmy-sodeystviya-mezhkulturnoy-integratsii> (дата обращения: 16.06.2026).

6. Смирнов В.А. Роль политических элит в реализации культурной политики // Общество: философия, история, культура. 2026. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-politicheskikh-elit-v-realizatsii-kulturnoy-politiki> (дата обращения: 16.06.2026).
7. Форов И.Н. Механизмы государственной информационной политики по формированию устойчивости общественного сознания к информационно-психологическому воздействию // Власть. 2026. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-gosudarstvennoy-informatsionnoy-politiki-po-formirovaniyu-ustoychivosti-obschestvennogo-soznaniya-k-informatsionno> (дата обращения: 16.06.2026).

**Министерство культуры Российской Федерации
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ**

Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в г. Калининграде)

**Профессиональная переподготовка
(Профессиональная переподготовка специалистов
для выполнения нового вида профессиональной деятельности)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ**

«Модуль 10. Продвижение и жизнь проекта»
для обучающихся по программе
профессиональной переподготовки

«Междисциплинарная театральная мастерская»

Квалификация
«Художник-технолог по сценическому свету»
Год набора - **2026**

Калининград
2026

I. Организационно-методический раздел

Программа	«Междисциплинарная театральная мастерская»
Квалификация	«Художник-технолог по сценическому свету»
Форма обучения	Дистанционная, с применением электронных образовательных технологий
Трудоемкость модуля	64

2.1. Цель модуля - сформировать у слушателей интегральную профессиональную компетентность в области управления, продвижения и стратегического развития авторского театрального проекта: освоить инструменты создания визуальной идентичности и фестивального продвижения проекта, выработать навыки привлечения финансирования в условиях независимой театральной среды, освоить правовые и организационные основы деятельности независимого театра, а также сформировать стратегию долгосрочного профессионального развития режиссёра - как завершающий и интегрирующий этап двухлетней программы, переводящий художественные компетенции в плоскость профессиональной самостоятельности и устойчивости.

2.2. Задачи модуля:

КОГНИТИВНЫЙ УРОВЕНЬ

Сформировать системное представление о фестивальном рынке театральных проектов: изучить структуру и ключевых игроков российского и международного фестивального пространства, критерии

отбора спектаклей программными директорами, форматы участия - как профессиональную карту возможностей для независимого режиссёра.

Освоить принципы визуальной идентичности театрального проекта: понятие, составляющие и функции бренда независимого театра - афиша, постер, трейлер, пресс-кит, цифровой след - как единой художественно-коммуникативной системы, транслирующей режиссёрскую концепцию вовне.

Изучить ландшафт финансирования независимого театра в России: освоить типологию моделей финансирования (государственные субсидии, гранты, продажа билетов, краудфандинг, партнёрства, спонсорство), изучить актуальный грантовый ландшафт - фонды, программы, критерии, сроки подачи - как профессиональную навигацию в ресурсной среде.

Освоить правовые основы деятельности независимого театра: организационно-правовые формы (АНО, фонд, ИП, самозанятость), основы авторского права на театральное произведение, принципы оформления договоров с соавторами и командой - в соответствии с ГК РФ (часть четвёртая, № 230-ФЗ) и ФЗ № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Сформировать системное представление о карьерной стратегии режиссёра в независимом театре: профессиональная идентичность как ресурс продвижения, горизонты и инструменты карьерного планирования, роль педагогической деятельности и профессионального сообщества в устойчивом развитии авторской практики.

ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Выработать навык создания фестивальной заявки: освоить структуру и содержание заявки, принципы формулировки художественной концепции для программного директора, типичные ошибки - через практику написания реальной заявки на конкретный фестиваль в рамках итогового проекта программы.

Освоить навык создания презентационных материалов проекта: принципы и технические требования видеозаписи спектакля и трейлера, методика работы с фотографом (техническое задание, отбор материала), структура и форматы пресс-кита для разных аудиторий - как профессиональный минимум режиссёра независимого театра.

Сформировать навык разработки и реализации стратегии цифрового присутствия проекта: принципы ведения профессиональных социальных сетей, стратегия создания контента, инструменты нетворкинга в профессиональном сообществе онлайн и офлайн - как системное построение профессиональной репутации.

Выработать практический навык написания грантовой заявки: освоить структуру документа (цели, задачи, бюджет, результаты, отчётность), принципы убедительной формулировки художественных и социальных результатов проекта, требования конкретных российских грантодателей - через написание реальной заявки в рамках итогового проекта.

Освоить навык бюджетирования театрального проекта: статьи расходов, принципы финансового планирования в условиях неопределённости, управление бюджетом в процессе производства - как практическая компетенция режиссёра-продюсера независимого театра.

Сформировать навык выстраивания партнёрств и работы со спонсорами: принципы формирования партнёрских предложений, форматы сотрудничества, логика краудфандинговой кампании - как диверсификация источников финансирования в условиях независимой среды; в соответствии с ФЗ № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности».

Освоить навык организации гастрольной деятельности: логистика, договоры с площадками, технический райдер как инструмент профессиональной коммуникации с принимающей стороной - как компетенция самостоятельного управления движением проекта в профессиональном пространстве.

Выработать навык создания и актуализации профессионального портфолио режиссёра: состав, форматы (бумажный, цифровой, онлайн), принципы обновления - как инструмент профессиональной идентификации и продвижения в фестивальном, грантовом и партнёрском пространстве.

Освоить базовые навыки публичной презентации режиссёрского замысла: форматы питчинга проекта (фестивальный питч, грантовая презентация, партнёрская встреча), принципы убедительного и точного описания художественной концепции для нехудожественной аудитории - как универсальная профессиональная компетенция.

ПРОЕКТНЫЙ УРОВЕНЬ

Стимулировать финальную формулировку профессиональной идентичности режиссёра: как её артикулировать для разных аудиторий (фестиваль, грантодатель, зритель, коллега), как транслировать через визуальный и текстовый образ проекта - как завершающий этап двухлетней работы над авторским манифестом и стилистическим словарём.

Сформировать индивидуальную стратегию профессионального развития на горизонт 3–5 лет: от итогового проекта программы - к устойчивой авторской практике; включая педагогическую деятельность, участие в профессиональном сообществе, развитие авторской программы - как осознанное проектирование собственного профессионального пути.

Провести рефлексию всего пути программы: методы самоанализа пройденного обучения, диагностика достигнутых результатов по каждой компетенции, осознание зон роста и стратегий их развития - как завершающий профессиональный итог двухлетней «Междисциплинарной театральной мастерской».

Сформировать устойчивые стратегии профессиональной самоподдержки в долгосрочной независимой практике: осознание рисков выгорания в условиях совмещения художественных, организационных и

финансовых функций независимого режиссёра, выработка персональных инструментов ресурсного баланса.

II. Содержание модуля

1. Разделы модуля

1. Как представить спектакль: фестивальный путь
2. Визуальная идентичность проекта: афиша, трейлер, пресс-кит
3. Независимый театр: финансирование, гранты, партнерства
4. Авторский почерк и стратегия развития режиссера

2. Темы дисциплины и их краткое содержание

Тема 10.1. Как представить спектакль: фестивальный путь

1. Фестивальный рынок в России и мире: структура, ключевые игроки, форматы участия
2. Критерии отбора спектаклей на фестивали: что ищут программные директора
3. Заявка на фестиваль: структура, содержание, типичные ошибки
4. Презентационные материалы: видеозапись спектакля, трейлер, фотографии
5. Нетворкинг в профессиональном сообществе: стратегии и инструменты
6. Гастрольная деятельность независимого театра: логистика, договоры, райдеры
7. Цифровой след проекта: как строить профессиональную репутацию онлайн

Тема 10.2. Визуальная идентичность проекта: афиша, трейлер, пресс-кит

1. Визуальная идентичность театрального проекта: понятие, составляющие, принципы
2. Афиша и постер: художественные и коммуникативные задачи, современные тенденции
3. Трейлер спектакля: структура, принципы монтажа, технические требования
4. Пресс-кит: структура, содержание, форматы для разных аудиторий

5. Работа с фотографом: техническое задание, отбор материала, использование
6. Социальные сети театрального проекта: стратегия, контент, взаимодействие с аудиторией
7. Брендинг независимого театра: как создать узнаваемый образ без большого бюджета

Тема 10.3. Независимый театр: финансирование, гранты, партнёрства

1. Модели финансирования независимого театра: государственные субсидии, гранты, продажа билетов, партнёрства
2. Грантовый ландшафт России: фонды, программы, критерии, сроки подачи
3. Структура грантовой заявки: цели, задачи, бюджет, результаты, отчётность
4. Краудфандинг для театрального проекта: платформы, стратегии, опыт российских проектов
5. Партнёрства и спонсорство: принципы выстраивания, форматы сотрудничества
6. Бюджет спектакля: статьи расходов, принципы планирования, управление в условиях неопределённости
7. Юридическое оформление независимого театра: организационно-правовые формы, договоры, права

Тема 10.4. Авторский почерк и стратегия развития режиссёра

1. Профессиональная идентичность режиссёра: как её сформулировать и транслировать
2. Карьерная стратегия в независимом театре: цели, горизонты, инструменты
3. Портфолио режиссёра: состав, форматы, принципы обновления
4. Профессиональное сообщество как ресурс: наставники, коллеги, критики
5. Педагогическая деятельность как часть режиссёрской практики: мастер-классы, лаборатории
6. Авторская программа и её продвижение: от единичного проекта к устойчивой практике
7. Анализ пути: методы самоанализа и профессионального роста на основе пройденной программы

3. Самостоятельная работа

Обучающиеся получают индивидуальные задания на самостоятельную творческую работу в процессе занятий с педагогом. Характер и объем этих заданий определяется руководителем группы.

Примерные темы заданий:

1. Позиционирование авторского проекта

Сформулируйте позиционирование вашего сквозного проекта как продукта для профессионального рынка: что именно делает ваш проект уникальным, для какой аудитории он создан, какую потребность или запрос он закрывает. Ответьте на три вопроса точно и кратко: Что это? — жанр, формат, масштаб; Для кого? — целевая аудитория; Почему сейчас? — актуальность. На основе ответов сформулируйте позиционирование в одном абзаце.

2. Стратегия продвижения проекта

Разработайте стратегию продвижения вашего сквозного проекта: определите целевую аудиторию, каналы коммуникации, ключевые сообщения и временную логику продвижения — от анонса до показа. Стратегия должна быть реалистичной: учитывайте ресурсы независимого проекта, а не бюджет государственного театра.

3. Визуальная идентичность проекта

Разработайте концепцию визуальной идентичности вашего сквозного проекта: название, слоган, принципы визуального решения афиши и анонсных материалов — цвет, шрифт, образ. Опишите логику каждого решения: как визуальная идентичность отражает художественную концепцию проекта. Приложите эскиз афиши или визуальный референс.

4. Аннотация проекта для разных аудиторий

Напишите три версии аннотации вашего сквозного проекта для разных аудиторий: профессиональная — для экспертного жюри или куратора фестиваля; журналистская — для театральной критики или культурного медиа; широкая — для потенциального зрителя без специальной подготовки. Объём каждой версии — не более 5–7 предложений. В комментарии объясните, что и почему изменилось в каждой версии.

5. Карта грантовых возможностей

Составьте карту актуальных грантовых программ и конкурсов, в которых мог бы участвовать ваш сквозной проект: федеральные, региональные, частные фонды, международные программы (доступные для российских авторов). Для каждой программы укажите: оператор, тематический фокус, максимальная сумма, сроки подачи, требования к заявителю. Минимум пять позиций.

4. Форма контроля

Формой контроля по модулю является курсовая работа, в основе которой - стратегия продвижения с защитой. Стратегия оформляется в свободной форме по усмотрению слушателя, уровень сложности и детализации согласовывается с руководителем группы.

1. Продвижение театральных проектов, направленных на сохранение и популяризацию культурного наследия России.
2. Роль художника по свету в создании конкурентоспособного культурного продукта.
3. Продвижение мультимедийных театральных проектов в условиях цифровой культурной среды.
4. Разработка коммуникационной стратегии продвижения авторского театрального проекта.
5. Использование светового дизайна для повышения зрительской привлекательности театральных постановок.
6. Продвижение региональных театральных проектов средствами визуальной коммуникации.
7. Световые технологии как средство популяризации традиционных российских культурных ценностей в театральном искусстве.
8. Разработка концепции продвижения театрального проекта, посвященного историко-культурному наследию Российской Федерации.

9. Использование современных технологий сценического освещения в реализации проектов, способствующих укреплению культурного суверенитета Российской Федерации.
10. Формирование визуального образа театрального проекта как элемента культурной дипломатии («мягкой силы») Российской Федерации.
11. Продвижение театральных проектов, ориентированных на сохранение исторической памяти и культурной идентичности.

III. Распределение часов по разделам и темам

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов (ак.ч.)				Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	СР	
Модуль 10. Продвижение и жизнь проекта						
10.1	Как представить спектакль: фестивальный путь	14	4	2	8	-
10.2	Визуальная идентичность проекта: афиша, трейлер, пресс-кит	14	2	4	8	-
10.3	Независимый театр: финансирование, гранты, партнерства	12	2	2	8	-
10.4.	Авторский почерк и стратегия развития режиссера	14	2	4	8	-
10.5	Промежуточная аттестация	10	2		8	Курсовая работа
	Итого по модулю 10	64	10	12	40	

V. Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Библиотека театрального продюсера. Выпуск 2. Проект театрального спектакля: экономика, финансирование, договорная работа : учебно-

методическое пособие / ГИТИС. - Текст : электронный // ГИТИС. - URL: <https://gitis.net/upload/iblock/cd4/yiwpo82w7kgzg5ah8g0v8nwv7lm8r6ve/> (дата обращения: 15.06.2026). - Режим доступа: свободный.

2. Президентский фонд культурных инициатив : требования к грантовым заявкам, методические материалы, аналитика / ПФКИ. - Текст: электронный // ПФКИ. - URL: <https://xn--c1abdc0b.xn--p1ai> (дата обращения: 15.06.2026). - Режим доступа: свободный.

3. Союз театральных деятелей Российской Федерации : профессиональные ресурсы, программы поддержки, лаборатории / СТД РФ. - Текст : электронный // СТД РФ. - URL: <https://stdrf.ru> (дата обращения: 16.06.2026). - Режим доступа: свободный.

4. Тульчинский, Г. Л., Шекова, Е. Л. Менеджмент в сфере культуры: учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. - 5-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: <https://lanbook.com/catalog/yurisprudentsiya/menedzhment-v-sfere-kultury/> (дата обращения: укажите свою дату). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Управление проектами : учебное пособие. - Санкт-Петербург : Лань. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/179375> (дата обращения: укажите свою дату). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Белицкая О. В., Горшунова И. В. Нетрадиционные маркетинговые технологии в сфере культуры и искусства: опыт применения // Вестник Академии знаний. 2022. №2 (49). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/netraditsionnye-marketingovye-tehnologii-v-sfere-kultury-i-iskusstva-opyt-primeneniya> (дата обращения: 16.06.2026).

2. Корнилицына М.Д. Стратегии продвижения камерного театра в регионе (на примере пермского молодежного театра) // СГН. 2025. №1 (12). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-prodvizheniya-kamernogo-teatra-v-regione-na-primere-permskogo-molodezhnogo-teatra> (дата обращения: 16.06.2026).
3. Макухина А.В. Театр в цифровом пространстве: вызовы и перспективы // Культурное наследие России. 2025. №2 (49). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teatr-v-tsifrovom-prostranstve-vyzovy-i-perspektivy> (дата обращения: 16.06.2026).
4. Марьина Л.П., Кочергина Е.С. Новые горизонты театра: цифровые практики и их значение для современного театрального искусства // Управление культурой. 2025. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novye-gorizonty-teatra-tsifrovyie-praktiki-i-ih-znachenie-dlya-sovremennogo-teatralnogo-iskusstva> (дата обращения: 16.06.2026).
5. Рыженкова Н.Е., Козерод Ю.М. PR-инструменты в маркетинговой деятельности организации сферы культуры // Журнал прикладных исследований. 2025. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pr-instrumenty-v-marketingovoy-deyatelnosti-organizatsii-sfery-kultury> (дата обращения: 16.06.2026).
6. Салиева Л.К., Луканина М.В. Русский театр как компонент культурного бренда России // Вестн. Том. гос. ун-та. 2025. №511. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-teatr-kak-komponent-kulturnogo-brenda-rossii> (дата обращения: 16.06.2026).
7. Скороход Е.А, Соловьева Д.В. Проектирование идентичности бренда-вдохновителя в сфере театрального искусства // Практический маркетинг. 2024. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie-identichnosti-brenda-vdohnovatelya-v-sfere-teatralnogo-iskusstva> (дата обращения: 16.06.2026).

Министерство культуры Российской Федерации
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ

Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в г. Калининграде)

Профессиональная переподготовка
(Профессиональная переподготовка специалистов
для выполнения нового вида профессиональной деятельности)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

«Практический модуль № 1»
для обучающихся по программе
профессиональной переподготовки

«Междисциплинарная театральная мастерская»

Квалификация
«Художник-технолог по сценическому свету»
Год набора - **2026**

Калининград
2026

I. Организационно-методический раздел

Программа	«Междисциплинарная театральная мастерская»
Квалификация	«Художник-технолог по сценическому свету»
Форма обучения	Очная
Срок обучения	10 дней
Трудоемкость модуля	64

2.1. Цель модуля - создать условия для первого практического опыта коллективного художественного проектирования: через интенсивную групповую работу перевести освоенные теоретические знания (визуальное мышление, гуманитаристика) в живую практику разработки художественной концепции и визуального замысла; сформировать у каждого слушателя авторский художественный замысел коллективного проекта как полноценный профессиональный документ — и одновременно выстроить группу как творческое профессиональное сообщество художников, способное к совместному созданию и критическому диалогу; заложить основу визуального дневника художника-постановщика как инструмента профессиональной рефлексии и фиксации визуальных открытий на всём протяжении программы.

2.2. Задачи модуля:

КОГНИТИВНЫЙ УРОВЕНЬ

Актуализировать и интегрировать знания модулей 2–3 применительно к практической задаче разработки концепции: перевести освоенные теоретические понятия (драматургическое действие, сверхзадача, жанровая

модель, философский контекст, исторический нарратив) в режим рабочих инструментов конкретного замысла - а не абстрактных академических категорий.

Сформировать общее профессиональное поле группы: через взаимное представление художественных позиций, интересов, референсов и опыта участников - создать коллективную карту профессиональных языков и стилей как ресурс для совместного творчества.

Освоить методологию разработки режиссёрской концепции как профессионального документа: структура концепции (художественная идея, жанровая модель, формальное решение, сверхзадача, образный ряд), принципы её формулировки и презентации - как первый практический опыт перевода интуиции в текст.

ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Освоить практику групповых творческих методов генерации идей: брейнсторминг, метод случайных связей, работа с образными картами и коллажем, этюдное исследование темы - как инструменты запуска коллективного творческого процесса и преодоления творческого блока.

Выработать навык работы с исходным материалом будущего коллективного проекта: исследование темы через разнородные источники (текст, визуальный образ, звук, пространство, документ, личный опыт), принципы отбора и первичного монтажа материала как режиссёрского жеста.

Сформировать навык формулировки и защиты авторской концепции в условиях коллективного обсуждения: устная презентация замысла, умение отвечать на профессиональные вопросы, принципы конструктивной критики и восприятия обратной связи - как первый опыт профессионального питчинга.

Освоить практику коллективного авторства и распределения ролей: принципы организации совместного творческого процесса, методы принятия

коллективных решений, управление творческим конфликтом - первый опыт девизинга как профессиональной практики.

Выработать навык документирования творческого процесса в режиме реального времени: ведение режиссёрского дневника интенсива - ежедневная фиксация идей, наблюдений, вопросов и открытий - как запуск профессиональной рефлексивной практики, которая будет продолжаться на протяжении всей программы.

Освоить инструменты визуализации концепции: мудборд, эскиз пространства, образная карта, первичная световая идея - как дополнение к вербальному описанию замысла; первый опыт перевода идеи в визуальный язык до начала производственного процесса.

Выработать навык управления собственным творческим состоянием в условиях интенсивной коллективной работы: диагностика и преодоление творческого блока, методы восстановления ресурса в условиях многодневного погружения, первый опыт психологической самоподдержки в профессиональном процессе.

ПРОЕКТНЫЙ УРОВЕНЬ

Стимулировать первую артикуляцию авторской художественной позиции: через практику представления замысла и получения обратной связи - сформулировать первоначальный ответ на вопрос «что меня как режиссёра волнует, интересует и движет?» как отправную точку для работы над авторским манифестом на протяжении всей программы.

Провести рефлексию первого коллективного творческого опыта: осознание собственной роли в группе, стиля взаимодействия, реакций на критику и творческое сопротивление - как первый шаг в формировании профессиональной идентичности в коллективном процессе.

Сформулировать индивидуальные профессиональные цели на всю программу: через итоговую рефлексию интенсива - осознать, чему именно

хочется научиться, какие навыки развить, какой проект создать - как личный творческий контракт с программой.

II. Содержание модуля

1. Разделы дисциплины

1. Мы здесь: знакомство с местом и друг с другом
2. Мы вместе: команда, ценности, правила
3. Мы думаем: генерация идей и мозговой штурм
4. Мы создаём: концепция коллективного проекта
5. Мы рефлекслируем: итоги, дневник, цели

2. Темы модуля и их краткое содержание

Раздел 1. Мы здесь: знакомство с местом и друг с другом.

Тема 1.1. Кампус и контекст: Калининград как художественная среда

Знакомство с кампусом филиала РГИСИ: пространства, правила, ресурсы, возможности - экскурсия как режиссёрский акт.

Калининград как художественный контекст: история города, его уникальность - пограничность, многослойность, Балтийское море - как тема, образ и среда для будущего проекта.

Культурный ландшафт региона: театры, галереи, фестивали, независимые пространства - карта профессиональных возможностей.

Пешеходное исследование городского пространства: маршрут по ключевым точкам города как первый режиссёрский взгляд на место (задание: зафиксировать 3 образа, 3 вопроса, 3 темы)

Формат: лекция-прогулка + городское исследование + дискуссия

Результат: личная карта города как художественной среды, первые записи в режиссёрском дневнике

Тема 1.2. Кто мы: профессиональное знакомство группы

Форматы профессионального знакомства: не биографического, а художественного - «Три произведения, которые изменили мою жизнь», «Проект, которым я горжусь», «Вопрос, который меня не отпускает»

Карта группы: профессиональный бэкграунд, художественные интересы, опыт, ожидания - визуализация коллективного ресурса.

Упражнения на профессиональное доверие: первые практики совместного творческого действия без оценки. Представление личных художественных референсов: каждый участник - 5 минут + 3 образа - как первое профессиональное высказывание в группе.

Формат: круговые практики + индивидуальные презентации + визуализация

Результат: коллективная карта группы как художественного ресурса

Тема 1.3. Site-specific взгляд: город как сцена

Теория site-specific как режиссёрский инструмент: краткое введение - место как соавтор, пространство как текст. Практическое задание в парах: исследование одного городского пространства (заброшенное здание, набережная, рынок, двор, форт) - фиксация в дневнике и на фото. Презентация наблюдений группе: каждая пара - 5 минут, режим «что я увидел» без концепций и выводов. Коллективное обсуждение: какие темы, образы и вопросы возникли при взгляде на город - первый банк идей группы. Формат: мини-лекция + полевое задание + групповая презентация + дискуссия. Результат: первый коллективный банк образов и тем, основанных на реальном пространстве

Раздел 2. Мы вместе: команда, ценности, правила

Тема 2.1. Этический кодекс творческой группы

Зачем нужен этический кодекс в творческом процессе: опыт мировых театральных компаний, принципы профессиональной этики в коллективном творчестве - краткий теоретический ввод. Понятия: согласие, границы, конфиденциальность, уязвимый материал, право «стоп», ответственность

перед партнёром - как профессиональные стандарты, а не правила поведения. Практика выработки кодекса: групповая работа - каждый участник формулирует 3 принципа, которые для него важны в совместном творчестве; коллективное обсуждение и согласование. Подписание коллективного этического кодекса группы: документ, который остаётся с группой на всё время программы - ритуальный акт принятия договорённостей. Формат: мини-лекция + групповая работа + коллективное согласование + ритуал подписания. Результат: письменный этический кодекс группы, принятый всеми участниками.

Тема 2.2. Сонастройка по ценностям

Ценности в творческом процессе: чем ценности отличаются от правил и принципов; как ценности определяют художественные решения - режиссёрские примеры. Индивидуальная работа: каждый участник определяет 5 своих ключевых профессиональных и творческих ценностей - письменно, в тишине. Практика сонастройки в малых группах (3–4 человека): обмен ценностями, поиск пересечений и различий - без оценки, в режиме исследования. Коллективная карта ценностей группы: визуализация общего ценностного поля - что нас объединяет, что делает нас разными, как работать с этим разнообразием как с ресурсом. Формат: мини-лекция + индивидуальная работа + работа в малых группах + коллективная визуализация. Результат: коллективная карта ценностей группы как основа творческого взаимодействия

Тема 2.3. Правила очного взаимодействия: установка на работу

Выработка правил работы группы в очном формате: тайминг, присутствие, использование телефонов, конфиденциальность личного материала, право не участвовать, право остановиться. Ролевая структура группы: фасилитатор, документатор, хранитель времени, хранитель энергии - принципы ротации ролей на протяжении интенсива.

Ритуалы интенсива: утренний круг, вечерний дневник, правило «последнего слова» - создание структуры дня как художественного акта. Формат: групповая работа + фасилитированная дискуссия + принятие договорённостей. Результат: письменный документ «Правила работы группы», ролевая карта участников, ритуалы интенсива

Раздел 3. Мы думаем: генерация идей и мозговой штурм

Тема 3.1. Мозговой штурм: техники и правила

Теория и методология мозгового штурма: краткий обзор инструментов. Метод случайных связей: работа с визуальными карточками, случайными словами и объектами как катализаторами неожиданных художественных решений. Обратный мозговой штурм: «как сделать самый плохой спектакль на эту тему» - юмористический переворот как метод освобождения от клише. Сортировка и кластеризация результатов: работа с полученным материалом - выделение тем, образов, противоречий, вопросов как первичный монтаж идей. Формат: мини-лекция + серия практических упражнений + работа с результатами

Результат: банк из 100+ необработанных идей, разбитых на кластеры

Тема 3.2. Работа с архивом и документом: история как материал

Документальный и архивный театр: история как художественный метод, типология документальных источников, этические принципы работы с чужой памятью. Разбор режиссёрских стратегий работы с архивом на конкретных примерах документального театра.

Практическая работа с архивным пакетом - подборкой реальных документов, фотографий, карт и текстов, связанных с историей Калининградской области: задания в малых группах. Презентация результатов, коллективный анализ, пополнение банка идей группы, запись в режиссёрском дневнике.

Формат: мини-лекция + работа с архивным пакетом в малых группах + презентации + дневниковая запись

Результат: новый тематический пласт в банке идей группы - история города как потенциальный материал коллективного проекта

Тема 3.3. Визуальный мозговой штурм: образ как идея

Работа с визуальными источниками: живопись, фотография, архитектура, природный образ как генераторы режиссёрских идей - практика «режиссёрского чтения» образа. Создание коллажей в малых группах: работа с журналами, распечатками, найденными материалами

Звуковая карта города: работа со звуком как драматургическим материалом и источником образов. Синтез: соединение визуального и звукового материала с текстовыми идеями из дней 5–6 - первый образный коллаж будущего проекта в малых группах. Формат: практические упражнения + коллаж + полевая работа + синтез. Результат: 3–4 визуальные концепции потенциальных проектов

Раздел 4. Мы создаём: концепция коллективного проекта

Тема 4.1. От идеи к замыслу: структура концепции

Структура режиссёрской концепции: художественная идея - тема - сверхзадача - жанровая модель - формальное решение - образный ряд - трансформация идеи в профессиональный документ. Работа в малых группах: уточнение концепции проектов по предложенной структуре. Формат: мини-лекция + работа в малых группах + конкретизация. Результат: черновики концепций малых групп

Тема 4.2. Публичная защита замысла

Эффективные регламенты защиты. Структурированная обратная связь. Групповое обсуждение, фиксация. Генерализация командной концепции. Анализ профессиональных ролей.

Тема 4.3. Коллективная концепция: синтез и выбор

Аналитика презентаций: работа со смыслами. Переговоры о коллективном проекте: принципы принятия коллективного решения о теме и формате, поиск консенсуса через диалог. Формулировка единой концепции коллективного проекта: группа в полном составе - тема, сверхзадача, жанровая модель, принципы работы. Распределение ролей в коллективном проекте: функциональная структура. Формат: аналитическая дискуссия + переговоры + коллективное написание документа. Результат: единый документ «Концепция коллективного проекта группы» + ролевая карта

Раздел 5. Мы анализируем: итоги, дневник, цели

Тема 5.1. Режиссёрский дневник: итоги интенсива. Оформление режиссерского дневника: адаптация под профессиональную роль, под концепцию коллективного проекта, под индивидуальные творческие потребности. Общий контур плана проекта.

Тема 5.2. Профессиональные цели: личный контракт с программой

Индивидуальная работа: каждый участник формулирует 3 профессиональные цели на всю программу - конкретные, измеримые, личностно значимые. Письмо самому себе: каждый участник пишет письмо, которое получит по окончании программы - «Что я хочу сказать себе через два года?». Запечатывание писем: ритуальный акт - письма хранятся у куратора и возвращаются участникам на итоговой аттестации. Формат: индивидуальная работа + ритуал. Результат: личные цели на программу, письмо самому себе

Тема 5.3. Закрытие интенсива: ритуал завершения

Представление кодекса и концепции коллективного проекта куратору программы: официальная передача документов как профессиональный акт. Формат: структурированное обсуждение + официальная передача рабочего документа. Результат: завершение творческого исследовательского практического модуля.

3. Самостоятельная работа

Обучающиеся получают индивидуальные задания на самостоятельную творческую работу в процессе занятий с педагогом. Характер и объем этих заданий определяется руководителем группы.

Примерные темы заданий:

Примерные темы заданий:

1. Монтаж разнородного материала

Возьмите три источника принципиально разной природы — например, прозаический текст, фотографию и музыкальный фрагмент — и создайте из них короткую сценическую композицию (5–7 минут). Задача: найти монтажный принцип, который объединяет разнородное в единое высказывание. После показа — аналитический разбор: какой монтажный принцип был выбран и почему.

2. Документальный этюд

Найдите в Калининграде реальный документ, историю или место, связанное с темой вашего сквозного проекта — или резонирующее с ней. Создайте короткий документальный этюд (5 минут), в котором документальный материал становится художественным высказыванием. Что документ добавляет к вашему замыслу — и что меняет в нём?

3. Сайт-специфик в городском пространстве Калининграда

Выберите любое место в Калининграде — архитектурный объект, двор, набережную, исторический фрагмент — и предложите концепцию сайт-специфик события для вашего сквозного проекта в этом пространстве. Что именно это место добавляет к смыслу? Как история и атмосфера города становятся частью художественного высказывания? Представьте концепцию группе с визуальными материалами.

4. Режиссёр и художник: диалог в пространстве

В паре с другим слушателем разработайте пространственное или световое решение для одной сцены вашего сквозного проекта. Задача: найти

решение в диалоге — не навязывая, а слыша. Представьте результат группе и опишите процесс: как шёл диалог, где возникали противоречия и как вы их разрешали.

5. Ответы на сложные вопросы: профессиональный тренинг

В формате группового тренинга каждый слушатель получает три неудобных вопроса о своём проекте — от коллег и преподавателя. Задача: ответить профессионально, честно и точно — не уходя от вопроса и не защищаясь. После тренинга — разбор: какие вопросы оказались самыми сложными и о чём это говорит применительно к концепции проекта?

4. Форма контроля

Формой контроля по модулю является зачет с оценкой, который проводится в формате защиты проекта - комплекта коллективных рабочих документов группы: правила взаимодействия, этический кодекс сообщества, контур коллективной концепции совместного проекта.

III. Распределение часов по разделам и темам

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов (ак.ч.)				Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	СР	
Практический модуль № 1						
1.	Мы здесь: знакомство с местом и группой	18	4	10	4	-
1.1.	Кампус и контекст: Калининград как художественная среда	8	2	4	2	-
1.2.	Кто мы: профессиональное знакомство группы	4	1	3	-	-
1.3.	Site-specific взгляд: город как сцена	6	1	3	2	-

2.	Мы вместе: команда, ценности, правила	14	3	9	2	-
2.1.	Этический кодекс творческой группы	6	1	3	2	-
2.2.	Сонастройка по ценностям	4	1	3	-	-
2.3.	Правила очного взаимодействия: установка на работу	4	1	3	-	-
3.	Мы думаем: генерация идей и мозговой штурм	20	5	13	2	-
3.1.	Мозговой штурм: техники и правила	6	2	4	-	-
3.2.	Работа с архивом и документом: история как материал	8	2	4	2	-
3.3.	Визуальный мозговой штурм: образ как идея	6	1	5	-	-
4.	Мы создаем: концепция коллективного проекта	14	4	8	2	-
4.1	От идеи к замыслу: структура концепции	6	2	2	2	-
4.2	Питч концепций: публичная защита замысла	4	1	3	-	-
4.3	Коллективная концепция: синтез и выбор	4	1	3	-	-
5.	Мы рефлексируем: итоги, дневник, цели	8	-	4	4	-
5.1	Режиссёрский дневник: итоги интенсива	2	-	2	-	-
5.2	Профессиональные цели: личный контракт с программой	4	-	2	2	-
5.3	Промежуточная аттестация	2	-	-	2	Зачет с оценкой
	Итого практический модуль № 1	72	16	42	14	

V. Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Создание системы народного образования в Калининградской области в первые послевоенные годы // Наука. Общество. Оборона. - 2022. - Т. 10, № 1 (30). - URL: <https://www.noo-journal.ru/nauka-obsestvo-oborona/2022-1-30/article-0305/> (дата обращения: 16.06.2026). - Текст: электронный.

2. Трансформация сельской местности Калининградской области: монография / Г. М. Фёдоров [и др.] ; под ред. Г. М. Фёдорова. - Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2023. - 220 с.

Дополнительная литература

1. Костяшов, Ю. В. Секретная история Калининградской области : очерки 1945–1956 гг. / Ю. В. Костяшов. - Калининград : Терра Балтика, 2009. - 352 с.
2. Восточная Пруссия глазами советских переселенцев : первые годы Калининградской области в воспоминаниях и документах / ред. Ю. В. Костяшов. - 3-е изд., доп. и испр. - Калининград : Калининградская книга, 2018. - 364 с. - ISBN 978-5-6040160-7-7.
3. Костяшов, Ю. В. История западной России : Калининградская область : учебно-методическое пособие для учителей. 10–11 классы / Ю. В. Костяшов [и др.]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. - 317 с. - ISBN 978-5-373-01113-6.
4. Кретинин, Г. В. Летопись Победы в Восточной Пруссии, 1944–1945 / Г. В. Кретинин. - Калининград : РА Полиграфычъ, 2020. - 196 с.

**Министерство культуры Российской Федерации
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ**

Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в г. Калининграде)

**Профессиональная переподготовка
(Профессиональная переподготовка специалистов
для выполнения нового вида профессиональной деятельности)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ**

«Практический модуль № 2»
для обучающихся по программе
профессиональной переподготовки

«Междисциплинарная театральная мастерская»

Квалификация
«Художник-технолог по сценическому свету»
Год набора - **2026**

Калининград
2026

I. Организационно-методический раздел

Программа	«Междисциплинарная театральная мастерская»
Квалификация	«Художник-технолог по сценическому свету»
Форма обучения	Очная
Срок обучения	10 дней
Трудоемкость модуля	64

2.1. Цель модуля - создать условия для первого практического опыта коллективного художественного проектирования: через интенсивную групповую работу перевести освоенные теоретические знания (визуальное мышление, гуманитаристика) в живую практику разработки художественной концепции и визуального замысла; сформировать у каждого слушателя авторский художественный замысел коллективного проекта как полноценный профессиональный документ — и одновременно выстроить группу как творческое профессиональное сообщество художников, способное к совместному созданию и критическому диалогу; заложить основу визуального дневника художника-постановщика как инструмента профессиональной рефлексии и фиксации визуальных открытий на всём протяжении программы.

2.2. Задачи модуля:

КОГНИТИВНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Сформировать системное представление о свете, видео и звуке как самостоятельных драматургических языках мультимедийного театра и кино.

2. Освоить понятийный аппарат режиссёрской работы с медиасредствами: медиапартитура, полифония медиапоток, доминанта, контрапункт, синестезия, темпоритм медиасреды.
3. Изучить ключевые модели интеграции медиасредств в современной практике мультимедийного театра и перформанса (на материале актуальных отечественных и зарубежных кейсов).
4. Сформировать понимание принципов монтажного взаимодействия медиапоток: синхронность, асинхронность, конфликт, усиление, нейтрализация.
5. Освоить логику перехода от режиссёрского замысла к технического заданию для художника по свету, видеохудожника и звукорежиссёра.

ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Отработать навык режиссёрского анализа медиасреды: умение «читать» и описывать свет, видео и звук как элементы художественного текста.
2. Освоить практику работы со световым оборудованием в режиссёрской (а не технической) логике: постановка света под мизансцену, световая партитура эпизода.
3. Освоить базовые принципы работы с видеоконтентом в сценическом пространстве: типы проекции, видеомэппинг, соотношение live-video и записи, работа с видеохудожником.
4. Освоить режиссёрский подход к звуковой партитуре: пространственный звук, работа с тишиной, соотношение живого звука, музыки и звукового дизайна.
5. Создать медиапартитуру фрагмента коллективного проекта группы (5–7 минут): письменный и визуальный документ, фиксирующий интеграцию всех трёх медиасредств.
6. Провести практический показ разработанного фрагмента с использованием реального оборудования площадки.

ПРОЕКТНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Сформулировать собственную режиссёрскую стратегию работы с медиасредствами применительно к концепции коллективного проекта.
2. Развить способность к авторской артикуляции: умение объяснить художественное решение в медиасреде команде, техническим специалистам, куратору программы.
3. Освоить практику продуктивной творческой критики: разбор медиарешений коллег в логике «что работает и почему - что можно усилить и как».
4. Зафиксировать индивидуальный вклад каждого слушателя в коллективный продукт модуля и отрефлексировать динамику командной работы.
5. Обозначить зоны роста и конкретные вопросы, которые предстоит решить в следующих модулях в части медиаинтеграции финального проекта.

II. Содержание дисциплины

1. Разделы дисциплины

1. Медиасреда как режиссёрский язык: введение
2. Свет: от инструмента к драматургии
3. Видео: пространство, образ, соавторство
4. Звук: партитура, пространство, присутствие
5. Интеграция: медиапартитура коллективного проекта
6. Финальный показ и анализ.

2. Темы дисциплины и их краткое содержание

Раздел 1. Медиасреда как режиссёрский язык: введение

Тема 1.1. Медиавысказывание: формы и язык.

Рассматриваются теоретические основания понимания света, видео и звука

как самостоятельных драматургических языков мультимедийного театра. Вводится понятийный аппарат модуля: медиапартитура, полифония медиапотоков, доминанта, контрапункт, синестезия, темпоритм медиасреды. Формат: лекция-беседа + анализ видеоматериала + дискуссия. Результат: общий понятийный язык группы; начало ведения рабочего дневника модуля.

Тема 1.2. Режиссёрский анализ медиасреды

Осваивается аналитическая схема режиссёрского «чтения» медиасреды: функция каждого медиума в отдельности и логика их взаимодействия в целостном художественном высказывании. Практическая работа строится на материале фрагментов актуальных театральных и перформативных произведений. Формат: практика восприятия + парная и групповая работа. Результат: освоенная схема анализа медиасреды; первые записи в рабочем дневнике.

Тема 1.3. Медиасредства в концепции коллективного проекта: первичная карта.

На основе концепции коллективного проекта, сформулированной в первом практическом модуле, проводится первичная работа по выявлению медиапотенциала замысла: какие медиасредства органичны проекту, какие вопросы остаются открытыми. Результатом становится визуализированная медиакарта проекта и перечень задач, подлежащих решению в ходе модуля. Формат: групповая дискуссия + коллективная визуализация. Результат: первичная медиакарта коллективного проекта; список открытых вопросов группы.

Раздел 2. Свет: от инструмента к драматургии

Тема 2.1. Язык света: режиссёрское освоение

Рассматривается выразительный потенциал света как режиссёрского инструмента: направление, цвет, интенсивность, движение, пауза, взаимодействие с пространством и телом исполнителя. Осваивается язык профессионального диалога между режиссёром и художником по свету.

Содержание темы реализуется в том числе через мастер-класс приглашённого специалиста. Формат: мастер-класс + демонстрация на площадке + разбор. Результат: освоенный язык описания световых решений; наблюдения в рабочем дневнике.

Тема 2.2. Световая партитура эпизода: практика
Слушатели осваивают практику создания световой партитуры эпизода на материале концепции коллективного проекта. Работа организована в малых группах на сценической площадке с использованием реального светового оборудования. Разбор реализованных партитур проводится по профессиональным критериям: выразительность, темпоритм, смыслопорождение. Формат: практика на площадке + показ + разбор. Результат: реализованные световые партитуры; рабочая версия световых решений для коллективного проекта.

Тема 2.3. Световой монтаж и темпоритм
Исследуются принципы монтажа световых состояний как самостоятельного режиссёрского инструмента: типы переходов, взаимодействие света с темпоритмом сценического действия, свет как структурообразующий элемент эпизода. Полученные решения соотносятся с художественной концепцией коллективного проекта. Формат: мини-лекция + практика на площадке + дискуссия. Результат: уточнённые световые партитуры; зафиксированные световые решения для коллективного проекта.

Раздел 3. Видео: пространство, образ, соавторство

Тема 3.1. Видео в сценическом пространстве: типология и логика
Рассматривается типология видео в современном театре и перформансе: документальное, абстрактное, нарративное, live-video, генеративное. Анализируются принципы взаимодействия видео с живым действием, архитектурой пространства и телом исполнителя. Материал соотносится с актуальной режиссёрской практикой на основе отечественных и зарубежных кейсов. Формат: лекция-демонстрация + разбор кейсов + дискуссия.

Результат: освоенная типология видео; сформулированная личная позиция каждого слушателя.

Тема 3.2. Режиссёр и видеохудожник: язык задания
Осваивается практика профессионального диалога режиссёра с видеохудожником: структура режиссёрского технического задания на видеоконтент, работа с референсами, сохранение авторской логики в условиях творческого сотрудничества. Содержание темы реализуется в том числе через мастер-класс приглашённого специалиста.
Формат: мастер-класс + практическая работа + групповой разбор.
Результат: индивидуальные режиссёрские технические задания на видеоконтент; освоенный язык профессионального диалога.

Тема 3.3. Видео и пространство: практика размещения
Слушатели осваивают практику работы с видеоконтентом в реальном сценическом пространстве: выбор поверхности и масштаба проекции, видеомэппинг, соотношение записи и live-video. Полученный практический опыт соотносится с задачами коллективного проекта.
Формат: практика на площадке + презентации малых групп + дневниковая запись.
Результат: практический опыт работы с видео в пространстве; рабочая версия видеорешений для коллективного проекта.

Раздел 4. Звук: партитура, пространство, присутствие

Тема 4.1. Язык звука: режиссёрское освоение
Рассматривается выразительный потенциал звука как режиссёрского инструмента: пространственный звук, звуковой дизайн, живой звук, музыка, тишина. Осваивается язык профессионального диалога между режиссёром и звукорежиссёром. Содержание темы реализуется в том числе через мастер-класс приглашённого специалиста. Формат: мастер-класс + демонстрация на площадке + разбор.
Результат: освоенный язык описания звуковых решений; первые звуковые наблюдения в дневнике.

Тема 4.2. Звуковая партитура пространства
Исследуется звук как инструмент режиссёрской работы с пространством до и

вне сценического действия. Практическая работа направлена на создание звуковой партитуры площадки как самостоятельного художественного высказывания, формирующего зрительское присутствие и ожидание. Формат: практика на площадке + прослушивание + разбор. Результат: опыт создания звуковой партитуры пространства; первый звуковой образ коллективного проекта.

Тема 4.3. Звук, тело, действие: интеграция
Рассматриваются принципы взаимодействия звуковой партитуры с пластическим и вербальным действием исполнителя: синхрон, контрапункт, звук как структурообразующий элемент темпоритма. Практическая работа на площадке направлена на освоение звука как режиссёрского, а не технического решения. Формат: мини-лекция + практика на площадке + показ + разбор. Результат: реализованный звуковой эпизод; рабочая версия звуковых решений для коллективного проекта.

Раздел 5. Интеграция: медиапартитура коллективного проекта

Тема 5.1. Медиапартитура: документ и инструмент
Рассматривается медиапартитура как профессиональный документ режиссёра мультимедийного проекта: структура, форматы записи, функция в рабочем процессе. Слушатели знакомятся с форматами фиксации медиарешений и получают задание на финальный показ модуля. Формат: мастерская + разбор примеров + введение финального задания. Результат: освоенные форматы записи медиапартитуры; принятое финальное задание.

Тема 5.2. Разработка медиапартитуры фрагмента
Слушатели разрабатывают медиапартитуру фрагмента коллективного проекта (5–7 минут) в письменном и визуальном форматах, интегрируя освоенные решения по свету, видео и звуку в единую режиссёрскую логику. Промежуточные презентации партитур сопровождаются структурированной обратной связью педагога и группы. Формат: групповая работа +

промежуточные презентации + обратная связь. Результат: скорректированные медиапартитуры, готовые к реализации на площадке.

Тема 5.3. Репетиция на площадке

Слушатели реализуют разработанные медиапартитуры в условиях реального сценического пространства и оборудования. Педагог работает в режиме мастера-консультанта. Фиксация изменений, вносимых в партитуру в ходе репетиционного процесса, осваивается как элемент профессиональной практики режиссёра. Формат: репетиция на площадке + консультации мастера + документирование. Результат: отрепетированный фрагмент; окончательная версия медиапартитуры.

Раздел 6. Финальный показ и анализ

Тема 6.1. Финальный показ

Проводится публичная демонстрация медиафрагментов коллективного проекта с интегрированным светом, видео и звуком. Показ предваряется техническим прогоном. Фиксация показа осуществляется в видеоформате как рабочий документ для использования в последующих модулях программы. Формат: технический прогон + финальный показ + фиксация. Результат: реализованные медиафрагменты коллективного проекта; видеодокументация.

Тема 6.2. Разбор показа: профессиональная критика медиарешений

Проводится структурированный разбор реализованных медиафрагментов по профессиональным критериям: точность медиарешения, внутренняя логика партитуры, соответствие художественному замыслу, качество интеграции медиасредств. Освоение формата продуктивной творческой критики рассматривается как самостоятельная профессиональная компетенция. Формат: структурированный разбор + обратная связь группы и педагога. Результат: профессиональный анализ медиарешений; выводы для последующих модулей.

Тема 6.3. Итоговый анализ модуля.

Формулируется авторская позиция каждого слушателя в отношении

медиасредств применительно к концепции коллективного проекта, фиксируются задачи медиаинтеграции для следующих модулей программы. Осуществляется ритуальное закрытие интенсива и передача рабочих материалов. Результат: зафиксированная авторская позиция каждого слушателя; документ «Открытые задачи медиаинтеграции коллективного проекта»; завершение модуля.

3. Самостоятельная работа

Обучающиеся получают индивидуальные задания на самостоятельную творческую работу в процессе занятий с педагогом. Характер и объем этих заданий определяется руководителем группы.

4. Форма контроля

Формой рубежного контроля по модулю является зачет с оценкой, который проводится в формате защиты проекта. В основе проекта – записи творческого дневника. Дневник создается в свободной форме и ведется на протяжении всей программы.

III. Распределение часов по разделам и темам

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов (ак.ч.)				Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	СР	
Практический модуль № 2						
1.	Медиасреда как режиссёрский язык: введение	10	4	4	2	-
1.1.	Три медиума - одно высказывание	2	2	-	-	-
1.2.	Режиссёрский анализ медиасреды	5	1	2	2	-

1.3.	Медиасредства в концепции коллективного проекта: первичная карта	3	1	2	-	-
2.	Свет: от инструмента к драматургии	14	3	9	2	-
2.1.	Язык света: режиссёрское освоение	6	2	2	2	-
2.2.	Световая партитура эпизода: практика	4	1	3	-	-
2.3.	Световой монтаж и темпоритм	4	-	4	-	-
3.	Видео: пространство, образ, соавторство	14	3	9	2	-
3.1.	Видео в сценическом пространстве: типология и логика	6	2	2	2	-
3.2.	Режиссёр и видеохудожник: язык задания	4	1	3	-	-
3.3.	Видео и пространство: практика размещения	4	-	4	-	-
4.	Звук: партитура, пространство, присутствие	14	3	9	2	-
4.1.	Язык звука: режиссёрское освоение	6	2	2	2	-
4.2.	Звуковая партитура пространства	4	1	3	-	-
4.3.	Звук, тело, действие: интеграция	4	-	4	-	-
5.	Интеграция: медиапартитура коллективного проекта	12	2	8	2	-
5.1.	Медиапартитура: документ и инструмент	2	2	-	-	-
5.2.	Разработка медиапартитуры фрагмента	6	-	4	2	-
5.3.	Репетиция на площадке	4	-	4	-	-
6.	Финальный показ и рефлексия	8	-	6	2	-
6.1.	Финальный показ	4	-	2	2	-
6.2.	Разбор показа: профессиональная критика медиарешений	2	-	2	-	-
6.3.	Промежуточная аттестация	2	-	-	-	Зачет с оценкой
	Итого практический модуль № 2	72	15	43	12	

V. Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Барчукова А. К. Digital media & entertainment как фактор развития креативной экономики: роль контент-креаторов // Вестник науки. 2026. №1 (94). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/digital-media-entertainment-kak-faktor-razvitiya-kreativnoy-ekonomiki-rol-kontent-kreatorov> (дата обращения: 16.06.2026).

Дополнительная литература

1. Куренкова Анастасия Игоревна Звучание музея: о медиаурбанистической симфонии современного мегаполиса // Вопросы медиабизнеса. 2026. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zvuchanie-muzeya-o-mediaurbanisticheskoy-simfonii-sovremennogo-megapolisa> (дата обращения: 16.06.2026).

2. Шукуржанова М, Рафикова Р. А. Игра и воображение: влияние цифровых технологий // Science and Education. 2026. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/igra-i-voobrazhenie-vliyanie-tsifrovyyh-tehnologiy> (дата обращения: 16.06.2026).

Министерство культуры Российской Федерации
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ

Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в г. Калининграде)

Профессиональная переподготовка
(Профессиональная переподготовка специалистов
для выполнения нового вида профессиональной деятельности)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

«Практический модуль № 3»
для обучающихся по программе
профессиональной переподготовки

«Междисциплинарная театральная мастерская»

Квалификация
«Художник-технолог по сценическому свету»
Год набора - **2026**

Калининград
2026

I. Организационно-методический раздел

Программа	«Междисциплинарная театральная мастерская»
Квалификация	«Художник-технолог по сценическому свету»
Форма обучения	Очная
Срок обучения	10 дней
Трудоемкость модуля	64

2.1. Цель модуля - расширить и переосмыслить профессиональный опыт слушателей в области художественной реализации применительно к специфике постановочного процесса мультимедийного проекта: сформировать художественно-постановочную компетентность в авторской разработке и реализации интегрированного художественного решения — сценографии, костюма, объекта, света, видео и звука как единой авторской художественной системы — в условиях коллективного авторства, профессионального диалога с режиссёром и живого исполнения, обеспечив готовность художественного решения коллективного проекта к публичной реализации и профессиональной защите.

2.2. Задачи модуля:

КОГНИТИВНЫЙ УРОВЕНЬ

Переосмыслить структуру постановочного процесса, известную слушателям по профессиональному опыту, в контексте специфики мультимедийного проекта: новые участники команды, изменение иерархии решений, нелинейность постановочного процесса.

1. Выявить принципиальные различия между постановочной логикой традиционного театрального и мультимедийного проекта: роль медиасреды как полноправного художественного компонента, а не технического обеспечения.
2. Углубить понимание режиссёрской функции в условиях коллективного авторства: режиссёр как архитектор целостности - удержание авторской концепции при множественности художественных голосов постановочной команды.
3. Сформировать понимание специфики работы с исполнителем в мультимедийной среде как отличной от привычных репетиционных практик: партитура действия в условиях активной медиасреды, психофизические задачи исполнителя, новые принципы взаимодействия тела и пространства.
4. Освоить логику постановочной документации мультимедийного проекта как инструмента управления процессом и основы для публичной защиты.

ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Трансформировать накопленный профессиональный опыт постановочной работы в режиссёрский постановочный план мультимедийного проекта: документ, интегрирующий сценографическое, костюмное, световое, видео- и звуковое решения в единую художественную логику.

1. Выстроить профессиональный диалог с художником по пространству и костюму в логике мультимедийного проекта: постановка задачи с учётом взаимодействия визуальных и медиарешений, корректировка в процессе совместной работы.
2. Провести репетиционный процесс с исполнителями в мультимедийной среде: применить и переосмыслить известные репетиционные техники в условиях активного светового, видео- и звукового пространства.

3. Реализовать монтировочную репетицию как режиссёрский акт: сборка всех художественных компонентов в реальном пространстве, оперативное принятие решений в условиях производственного процесса.
4. Реализовать развёрнутый фрагмент коллективного проекта (20–30 минут) с полной интеграцией художественных компонентов: пространство, костюм, объект, свет, видео, звук, исполнитель.
5. Сформировать постановочную документацию проекта в объёме, необходимом для передачи в производство и для защиты в четвёртом практическом модуле.

ПРОЕКТНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Провести критическую рефлексию собственного профессионального опыта: какие привычные постановочные стратегии работают в мультимедийном контексте, какие требуют пересмотра, от каких необходимо отказаться.
2. Удержать и развить авторскую концепцию проекта в условиях производственного давления, множественности решений и командных противоречий - осознать это удержание как ключевую режиссёрскую компетенцию.
3. Освоить практику авторской артикуляции интегрированного художественного решения: способность объяснить целостный замысел постановочной команде, исполнителям, куратору программы и публике с позиции режиссёра мультимедийного проекта.
4. Зафиксировать и проанализировать эволюцию коллективного проекта на протяжении всей программы: от первоначального замысла к постановочному проекту - осмыслить логику трансформации как профессиональный опыт.
5. Сформулировать индивидуальную режиссёрскую стратегию финального этапа: конкретные художественные, производственные и

коммуникативные задачи, которые необходимо решить в четвёртом практическом модуле для успешной публичной защиты проекта.

II. Содержание дисциплины

1. Разделы дисциплины

Раздел 1. Постановочный процесс в мультимедийном проекте: переосмысление опыта

Раздел 2. Пространство и визуальное решение: интеграция сценографии, костюма и объекта

Раздел 3. Свет в постановочном процессе: от партитуры к реализации

Раздел 4. Исполнитель в мультимедийной среде: режиссёрская работа

Раздел 5. Сборка: монтировочная репетиция и прогон

Раздел 6. Показ и анализ

2. Темы дисциплины и их краткое содержание

Раздел 1. Постановочный процесс в мультимедийном проекте: переосмысление опыта

Тема 1.1. Мультимедийный проект как постановочная система
Рассматривается структура постановочного процесса мультимедийного проекта в сопоставлении с традиционным театральным производством, знакомым слушателям по профессиональному опыту. Анализируются принципиальные различия: расширенный состав постановочной команды, нелинейность процесса, медиасреда как полноправный художественный компонент, изменение иерархии постановочных решений. Вводится понятийный аппарат модуля. Формат: дискуссия на основе профессионального опыта группы + аналитическая лекция. Результат: коллективная карта различий между знакомым и новым постановочным процессом; начало ведения рабочего дневника модуля.

Тема 1.2. Режиссёр как архитектор целостности

Исследуется режиссёрская функция в условиях коллективного авторства и множественности художественных решений: удержание авторской концепции как профессиональная компетенция, отличная от директивного управления. Анализируются модели режиссёрского лидерства в современном мультимедийном театре на материале актуальных отечественных и зарубежных кейсов. Слушатели соотносят предложенные модели с собственным профессиональным опытом.

Формат: аналитическая лекция + разбор кейсов + групповая дискуссия.

Результат: сформулированная каждым слушателем личная режиссёрская стратегия управления постановочным процессом применительно к коллективному проекту.

Тема 1.3. Постановочный план: структура и логика документа

Рассматривается постановочный план мультимедийного проекта как профессиональный документ, интегрирующий все художественные решения в единую систему. Анализируются форматы постановочной документации и их функция в производственном процессе. Слушатели проводят аудит документации, накопленной в предшествующих модулях - концепция, медиапартитура, технические задания - и определяют её место в структуре постановочного плана. Формат: мастерская + аудит накопленной документации + групповая работа. Результат: структура постановочного плана коллективного проекта; план работы группы на модуль.

Раздел 2. Пространство и визуальное решение: интеграция сценографии, костюма и объекта

Тема 2.1. Режиссёр и художник: профессиональный диалог в мультимедийном контексте

Исследуется специфика режиссёрско-художнического диалога в мультимедийном проекте: постановка задачи с учётом взаимодействия сценографического, костюмного и медиарешений, работа с эскизами и

макетами в логике интеграции, а не изолированного рассмотрения. Содержание темы реализуется в том числе через мастер-класс приглашённого художника-постановщика с опытом в мультимедийном театре.

Формат: мастер-класс + разбор примеров + дискуссия на основе профессионального опыта группы.

Результат: переосмысленный формат режиссёрского задания художнику применительно к мультимедийному проекту.

Тема 2.2. Сценография в мультимедийной среде: практическая работа. Слушатели разрабатывают и обосновывают сценографическое решение коллективного проекта в его взаимодействии с медиасредой: пространство как система отношений между архитектурой, объектом, проекцией и телом исполнителя. Рассматриваются принципы согласования сценографического и медиарешений, выработанных в предшествующем модуле.

Формат: практическая работа в группе + консультации педагога + презентация решений.

Результат: согласованное сценографическое решение коллективного проекта, зафиксированное в постановочном плане.

Тема 2.3. Костюм и объект в мультимедийном проекте. Исследуется функция костюма и объекта в мультимедийном проекте: костюм как элемент медиасреды, взаимодействие материала и фактуры с проекцией и светом, объект как драматургический агент. Слушатели разрабатывают и фиксируют костюмное и объектное решение коллективного проекта в логике его интеграции с пространственным и медиарешением.

Формат: практическая работа в группе + разбор решений + дневниковая запись.

Результат: согласованное костюмное и объектное решение коллективного проекта, зафиксированное в постановочном плане.

Раздел 3. Свет в постановочном процессе: от партитуры к реализации

Тема 3.1. Световое решение проекта: от эскиза к постановочному документу
На основе светового решения, разработанного в предшествующем модуле, и углублённых знаний об оборудовании, полученных в вебинарном модуле, слушатели формируют световой постановочный документ проекта: световая партитура, технический райдер, схема расстановки оборудования. Рассматривается логика перехода от режиссёрского замысла к техническому заданию в условиях реального оборудования конкретной площадки. Формат: практическая работа + консультация художника по свету + документирование.

Результат: световой постановочный документ как раздел постановочного плана проекта.

Тема 3.2. Световая репетиция: интеграция в постановочный процесс
Проводится световая репетиция фрагментов коллективного проекта: практическая работа по согласованию световых решений с пространством, костюмом, видео и действием исполнителя. Осваивается практика режиссёрской работы на световой репетиции как отдельный профессиональный навык: постановка задачи, корректировка решений, фиксация результатов. Формат: репетиция на площадке + работа с художником по свету + документирование изменений. Результат: отрепетированное и согласованное световое решение фрагментов проекта.

Раздел 4. Исполнитель в мультимедийной среде: режиссёрская работа

Тема 4.1. Специфика режиссёрской работы с исполнителем в мультимедийной среде

Рассматривается специфика репетиционного процесса в мультимедийном проекте в сравнении с привычными репетиционными практиками слушателей: партитура действия в условиях активной медиасреды, психофизические задачи исполнителя, новые принципы взаимодействия тела, пространства и медиума. Анализируются режиссёрские стратегии введения исполнителя в мультимедийную среду на материале актуальных кейсов.

Формат: аналитическая лекция + разбор кейсов + дискуссия на основе профессионального опыта группы. Результат: переосмысленный репетиционный инструментарий каждого слушателя применительно к мультимедийному проекту; дневниковая запись.

Тема 4.2. Первые репетиции с исполнителями: введение в среду
Проводятся первые репетиции с исполнителями в мультимедийной среде площадки. Режиссёрская задача - выстроить отношение исполнителя к активному световидеозвуковому пространству: освоение среды, поиск партитуры действия, работа с вниманием и присутствием. Педагог работает в режиме мастера-консультанта. Формат: репетиция на площадке с исполнителями + консультации мастера + дневниковая запись. Результат: первичная партитура действия исполнителей в мультимедийной среде проекта.

Тема 4.3. Углублённые репетиции: партитура действия и медиасреда
Продолжается репетиционный процесс с исполнителями: уточнение и развитие партитуры действия в согласовании с медиарешениями, работа с темпоритмом, взаимодействие исполнителей между собой и со средой. Фиксируются режиссёрские решения, принятые в ходе репетиционного процесса, как элемент постановочной документации. Формат: репетиция на площадке с исполнителями + документирование решений. Результат: зафиксированная партитура действия исполнителей как раздел постановочного плана проекта.

Раздел 5. Сборка: монтировочная репетиция и прогон

Тема 5.1. Монтировочная репетиция: режиссёр в производственном процессе
Проводится монтировочная репетиция коллективного проекта: сборка всех художественных компонентов - пространство, костюм, объект, свет, видео, звук - в реальном пространстве площадки. Осваивается практика режиссёрской работы в условиях производственного процесса: оперативное принятие решений, управление постановочной командой, сохранение

художественного замысла в условиях технических и временных ограничений.

Формат: монтировочная репетиция + работа с полной постановочной командой.

Результат: собранная мультимедийная среда проекта; скорректированный постановочный план.

Тема 5.2. Первый прогон: интеграция исполнителя и среды

Проводится первый полный прогон развёрнутого фрагмента коллективного проекта (20–30 минут) с исполнителями в полностью собранной мультимедийной среде. Режиссёрская задача прогона - выявление несогласованностей и точек художественного напряжения, требующих решения, а не достижение законченного результата.

Формат: прогон на площадке + режиссёрский разбор + фиксация задач.

Результат: реализованный первый прогон; перечень задач для финальной репетиции.

Тема 5.3. Финальная репетиция: доводка и фиксация решений

Проводится финальная репетиция по результатам разбора прогона: устранение выявленных несогласованностей, уточнение партитур, фиксация окончательных решений по всем художественным компонентам. Завершается формирование постановочной документации проекта в полном объёме.

Формат: финальная репетиция на площадке + документирование решений.

Результат: готовый к показу фрагмент проекта; полная постановочная документация.

Раздел 6. Показ и анализ.

Тема 6.1. Финальный показ

Проводится публичная демонстрация развёрнутого фрагмента коллективного проекта (20–30 минут) с полной интеграцией всех художественных компонентов. Показ предваряется техническим прогоном. Фиксация показа осуществляется в видеоформате как рабочий документ для использования в

четвёртом практическом модуле. Формат: технический прогон + финальный показ + видеофиксация. Результат: реализованный развёрнутый фрагмент коллективного проекта; видеодокументация.

Тема 6.2. Профессиональный разбор показа

Проводится структурированный разбор показа по профессиональным критериям: целостность художественного решения, качество интеграции компонентов, соответствие авторской концепции, режиссёрская работа с исполнителем в мультимедийной среде. Разбор строится с опорой на профессиональный опыт слушателей: привлекается их экспертиза как практиков театра и кино. Формат: структурированный разбор + обратная связь группы и педагога. Результат: зафиксированные выводы для четвёртого модуля.

Тема 6.3. Итоговый анализ модуля: стратегия финального этапа

Проводится критический анализ эволюции проекта на протяжении всей программы, формулировка авторской позиции на текущем этапе, определение конкретных художественных и производственных задач для финального модуля. Каждый слушатель формулирует индивидуальную стратегию участия в четвёртом практическом модуле. Осуществляется передача постановочной документации куратору программы и ритуальное закрытие интенсива. Результат: зафиксированная стратегия финального этапа каждого слушателя; постановочная документация проекта; завершение модуля.

3. Самостоятельная работа

Обучающиеся получают индивидуальные задания на самостоятельную творческую работу в процессе занятий с педагогом. Характер и объем этих заданий определяется руководителем группы.

Примерные задания:

1. Составить список оборудования, материалов или программного обеспечения, необходимых для реализации выбранного художественного решения.
2. Подготовить описание атмосферы одной сцены с использованием средств сценографии, света, звука и мультимедиа
3. Подготовить перечень вопросов, требующих экспертного обсуждения на ближайшей очной консультации.
4. Сформулировать три возможных варианта художественного решения одного эпизода проекта и провести их краткое сравнение.
5. Подготовить краткий самоанализ выполненной работы, обозначив возникшие профессиональные трудности и способы их решения.

4. Форма контроля

Формой контроля по модулю является зачет с оценкой в формате презентации творческого коллективного проекта и письменного анализа результатов.

III. Распределение часов по разделам и темам

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов (ак.ч.)				Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	СР	
Практический модуль № 3						
1.	Постановочный процесс в мультимедийном проекте: переосмысление опыта	10	4	4	2	-
1.1.	Мультимедийный проект как постановочная система	4	2	-	2	-
1.2.	Режиссёр как архитектор целостности	3	1	2	-	-
1.3.	Постановочный план: структура и логика документа	3	1	2	-	-

2.	Пространство и визуальное решение: интеграция сценографии, костюма и объекта	14	3	9	2	-
2.1.	Режиссёр и художник: профессиональный диалог в мультимедийном контексте	4	2	2	-	-
2.2.	Сценография в мультимедийной среде: практическая работа	6	1	3	2	-
2.3.	Костюм и объект в мультимедийном проекте	4	-	4	-	-
3.	Свет в постановочном процессе: от партитуры к реализации	10	1	7	2	-
3.1.	Световое решение проекта: от эскиза к постановочному документу	46	1	3	2	-
3.2.	Световая репетиция: интеграция в постановочный процесс	4	-	4	-	-
4.	Исполнитель в мультимедийной среде: режиссёрская работа	14	2	10	2	-
4.1.	Специфика режиссёрской работы с исполнителем в мультимедийной среде	6	2	2	2	-
4.2.	Первые репетиции с исполнителями: введение в среду	4	-	4	-	-
4.3.	Углублённые репетиции: партитура действия и медиасреда	4	-	4	-	-
5.	Сборка: монтировочная репетиция и прогон	16	-	14	2	-
5.1.	Монтировочная репетиция: режиссёр в производственном процессе	6	-	4	2	-
5.2.	Первый прогон: интеграция исполнителя и среды	6	-	6	-	-
5.3.	Финальная репетиция: доводка и фиксация решений	4	-	4	-	-
6.	Показ и анализ	2	-	-	2	-
6.1.	Промежуточная аттестация	2	-		2	Зачет с оценкой

6.2.	Итого практический модуль № 3	64	10	48	12	-
------	----------------------------------	----	----	----	----	---

V. Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Демидова М.В., Дадьянова И.Б. Традиционный орнамент в пространстве мультимедиа // Культура и искусство. 2022. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnyy-ornament-v-prostranstve-multimedia> (дата обращения: 16.06.2026).

Дополнительная литература

1. Лазарев П.С. Пути и способы отражения образно-эмоционального уровня через мультимедиа: создание экранного персонажа (на материале постановок Саратовского ТЮЗа) // Манускрипт. 2024. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/puti-i-sposoby-otrazheniya-obrazno-emotsionalnogo-urovnya-cherez-multimedia-sozdanie-ekrannogo-personazha-na-materiale-postanovok> (дата обращения: 16.06.2026).

2. Крылова А.В. В поисках новых форматов: опера-квест // Южно-Российский музыкальный альманах. 2024. №1 (54). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/v-poiskah-novyh-formatov-opera-kvest> (дата обращения: 16.06.2026).

**Министерство культуры Российской Федерации
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ**

Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в г. Калининграде)

**Профессиональная переподготовка
(Профессиональная переподготовка специалистов
для выполнения нового вида профессиональной деятельности)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ**

«Практический модуль № 4»
для обучающихся по программе
профессиональной переподготовки

«Междисциплинарная театральная мастерская»

Квалификация
«Художник-технолог по сценическому свету»
Год набора - **2026**

Калининград
2026

I. Организационно-методический раздел

Программа	«Междисциплинарная театральная мастерская»
Квалификация	«Художник-технолог по сценическому свету»
Форма обучения	Очная
Срок обучения	10 дней
Трудоемкость модуля	74

2.1. Цель модуля - обеспечить финальный синтез профессиональных, художественных и гуманитарных компетенций слушателей в процессе завершения и выпуска коллективного творческого проекта: от философского и психологического переосмысления авторского высказывания - через финальную реализацию проекта и разработку стратегии его публичной коммуникации - к готовности группы и каждого слушателя к публичному представлению и защите проекта на итоговой государственной аттестации.

2.2. Задачи модуля

КОГНИТИВНЫЙ УРОВЕНЬ

Осмыслить коллективный проект в категориях философии присутствия, памяти, события и времени: выявить философское измерение авторского высказывания как основу для финального уточнения художественных решений.

1. Применить инструментарий психологии к анализу триады «автор - исполнитель - зритель» применительно к коллективному проекту: понять психологическую природу воздействия проекта на аудиторию как режиссёрскую задачу.

2. Соотнести коллективный проект с актуальным контекстом истории искусства и визуальной культуры: определить культурную позицию проекта, его диалог с традицией и современностью.
3. Синтезировать гуманитарное осмысление проекта в единое авторское высказывание: финальную формулировку смысла, художественной стратегии и культурной позиции проекта.
4. Сформировать понимание логики перевода художественного высказывания в публичную коммуникацию: маркетинг и PR как продолжение авторской позиции, а не внешний инструмент продвижения.

ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Провести финальные репетиции коллективного проекта с исполнителями в полностью собранной мультимедийной среде: доводка партитур, уточнение художественных решений через смысловую оптику, достижение художественной целостности.

1. Реализовать выпускные прогоны проекта: освоить режиссёрскую практику работы в предпремьерном процессе - управление качеством, энергией команды и собственным авторским состоянием.
2. Разработать коммуникационную стратегию проекта: позиционирование, определение целевой аудитории, выбор каналов коммуникации, формулировка ключевого сообщения.
3. Подготовить презентационные материалы проекта: питч, синопсис, визуальная идентичность - в логике единого авторского высказывания.
4. Подготовить и провести генеральный прогон публичной защиты: показ проекта в полном объёме, авторское слово, ответы на вопросы аудитории и экспертной комиссии.
5. Сформировать полный комплект документации программы: постановочная документация, портфолио слушателя, материалы для итоговой государственной аттестации.

ПРОЕКТНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Сформулировать и удержать авторскую позицию в условиях финального производственного давления: осознать способность сохранять художественный замысел и философскую глубину высказывания в ситуации предпремьерного процесса как ключевую профессиональную компетенцию.
2. Осмыслить двухлетний путь программы как целостный профессиональный опыт: зафиксировать трансформацию собственной режиссёрской идентичности от первого модуля к финальному выпуску.
3. Развить способность к публичной артикуляции авторского высказывания: умение говорить о проекте перед различными аудиториями - профессиональной, экспертной, широкой - сохраняя точность и глубину смысла.
4. Сформулировать профессиональные перспективы: как опыт программы и коллективного проекта трансформируется в индивидуальную творческую практику режиссёра мультимедийного проекта.

II. Содержание дисциплины

1. Разделы дисциплины

1. Смыслы: философское и культурное измерение проекта
2. Реализация: финальные репетиции и выпуск
3. Коммуникация: стратегия публичного представления
4. Защита: подготовка к публичному представлению

2. Темы дисциплины и их краткое содержание

Раздел 1. Смыслы: гуманитарное измерение проекта

Тема 1.1. Проект и время: философия присутствия, памяти и события
На материале философских концепций, освоенных в вебинарном модуле,

проводится аналитическая работа с коллективным проектом в категориях времени, присутствия, памяти и события. Слушатели исследуют, как философское измерение авторского высказывания проявляется - или не проявляется - в реализованных художественных решениях, и формулируют конкретные следствия для финальной доводки проекта. Формат: философский семинар + аналитическая работа с материалом проекта + дневниковая запись. Результат: философски обоснованные корректировки авторского высказывания; записи в рабочем дневнике модуля.

Тема 1.2. Проект и человек: психологическое измерение
Рассматривается психологическая природа воздействия проекта на зрителя через призму освоенного курса психологии: механизмы со-переживания, идентификации, катарсиса, психологической дистанции. Исследуется психологическое состояние автора и исполнителя в условиях финального этапа создания проекта как профессиональный и творческий ресурс. Выводы соотносятся с конкретными режиссёрскими решениями. Формат: аналитический семинар + практическая работа с материалом проекта. Результат: психологически обоснованная стратегия режиссёрской работы с исполнителем на финальном этапе; дневниковая запись.

Тема 1.3. Проект и культура: история искусства как контекст и зеркало
Коллективный проект рассматривается в контексте истории визуальной культуры и современного искусства: определяется культурная позиция проекта, его диалог с художественной традицией и актуальным культурным полем. Работа строится на материале курса истории живописи и визуального мышления: слушатели выявляют художественные источники и культурные референсы проекта как элемент авторского высказывания, а не случайное влияние. Формат: аналитический семинар + работа с визуальным материалом + групповая дискуссия. Результат: сформулированная культурная позиция

проекта; визуальные и культурные референсы как элемент презентационных материалов.

Тема 1.4. Авторское высказывание: финальная формулировка смысла
Синтез трёх предшествующих тем: каждый слушатель и группа в целом формулируют финальное авторское высказывание о проекте - философски точное, психологически осознанное, культурно позиционированное. Это высказывание становится основой для авторского слова на защите, коммуникационной стратегии и финальных художественных решений. Работа ведётся как в индивидуальном, так и в коллективном формате. Формат: индивидуальная работа + коллективное согласование + презентация куратору. Результат: письменно зафиксированное финальное авторское высказывание группы и каждого слушателя.

Раздел 2. Реализация: финальные репетиции и выпуск

Тема 2.1. Финальные репетиции: доводка через смысловую оптику
Финальные репетиции с исполнителями в полностью собранной мультимедийной среде проводятся в логике гуманитарного осмысления, достигнутого в разделе 1: каждое художественное решение проверяется вопросом о его смысловой необходимости и психологической точности. Режиссёрская работа направлена на достижение художественной целостности проекта как философски обоснованного высказывания. Формат: репетиции на площадке с исполнителями + консультации педагога. Результат: художественно и смыслово уточнённые партитуры исполнителей и медиасреды.

Тема 2.2. Выпускные прогоны: режиссёр в предпремьерном процессе
Проводится серия выпускных прогонов коллективного проекта в полном объёме. Осваивается режиссёрская практика предпремьерного процесса: управление качеством в условиях нарастающего напряжения, работа с энергией и психологическим состоянием команды, принятие финальных художественных решений. Каждый прогон завершается кратким

режиссёрским разбором. Формат: прогоны на площадке + режиссёрский разбор после каждого прогона. Результат: технически и художественно готовый к публичному представлению проект.

Тема 2.3. Финальная сборка: техническая и художественная готовность
Проводится финальная техническая и художественная сборка проекта: проверка и фиксация всех технических решений, финальная корректировка медиапартитуры, световых и звуковых решений, синхронизация всех компонентов. Завершается формирование технической документации, необходимой для реализации проекта на площадке итоговой аттестации. Формат: техническая репетиция + финальная фиксация решений + документирование. Результат: зафиксированные технические решения; полная техническая документация проекта.

Раздел 3. Коммуникация: стратегия публичного представления

Тема 3.1. Позиционирование проекта: от смысла к публичному образу
На основе финального авторского высказывания, сформулированного в разделе 1, разрабатывается позиционирование проекта в публичном пространстве: определение целевой аудитории, формулировка уникального художественного предложения, выбор культурного контекста для представления проекта. Маркетинговые инструменты, освоенные в вебинарном модуле, применяются как язык перевода художественного смысла в публичный образ. Формат: аналитическая работа в группе + индивидуальные презентации + обратная связь. Результат: сформулированное позиционирование проекта; портрет целевой аудитории.

Тема 3.2. Коммуникационная стратегия: аудитория, каналы, сообщение
Разрабатывается коммуникационная стратегия проекта: ключевое сообщение для различных аудиторий, выбор каналов коммуникации, логика продвижения проекта в профессиональном и публичном пространстве.

Рассматривается специфика PR мультимедийного театрального проекта в современном медиапространстве. Стратегия разрабатывается как продолжение авторской позиции, а не как внешний инструмент. Формат: практический семинар + групповая работа + презентация стратегии. Результат: коммуникационная стратегия проекта как рабочий документ.

Тема 3.3. Презентационные материалы: питч, синопсис, визуальная идентичность

Разрабатывается комплект презентационных материалов проекта: питч для профессиональной аудитории, синопсис для широкой аудитории и СМИ, визуальная идентичность проекта. Все материалы создаются в единой логике авторского высказывания и коммуникационной стратегии. Проводится взаимная экспертиза материалов внутри группы. Формат: практическая работа в группе + взаимная экспертиза + финальная редакция. Результат: полный комплект презентационных материалов проекта.

Раздел 4. Защита: подготовка к публичному представлению

Тема 4.1. Авторское слово: структура публичного высказывания

Рассматривается авторское слово как самостоятельный жанр профессиональной коммуникации: структура, логика, соотношение философской глубины и доступности, работа с различными аудиториями. Каждый слушатель разрабатывает индивидуальное авторское слово о коллективном проекте - через призму собственного вклада и собственной режиссёрской позиции. Проводится взаимная экспертиза и корректировка. Формат: мастерская + индивидуальная работа + взаимная экспертиза. Результат: подготовленное авторское слово каждого слушателя; коллективное авторское слово группы.

Тема 4.2. Генеральный прогон защиты

Проводится полный генеральный прогон итоговой государственной аттестации в условиях, максимально приближенных к реальным: показ проекта в полном объеме, авторское слово группы и каждого слушателя, ответы на вопросы условной экспертной комиссии. Педагог и приглашённые эксперты дают структурированную обратную связь по всем компонентам защиты. Формат: генеральный прогон + структурированная обратная связь экспертов. Результат: опыт полного прохождения процедуры защиты; зафиксированные корректировки.

Тема 4.3. Финальная готовность: художественная, коммуникационная, психологическая

Проводится финальная подготовка к итоговой государственной аттестации: устранение выявленных в прогоне несогласованностей, психологическая подготовка к публичному выступлению, финальная проверка технической и документационной готовности. Передача полного комплекта документации программы куратору. Каждый слушатель формулирует профессиональные перспективы: как опыт программы трансформируется в индивидуальную творческую практику. Формат: финальная репетиция + индивидуальная работа + передача документации. Результат: полная готовность группы и каждого слушателя к итоговой государственной аттестации; комплект документации программы.

3. Самостоятельная работа

Обучающиеся получают индивидуальные задания на самостоятельную творческую работу в процессе занятий с педагогом. Характер и объем этих заданий определяется руководителем группы.

Примерные темы заданий:

1. Разработать концепцию использования мультимедийного контента в одном эпизоде проекта.

2. Составить перечень реквизита, декораций, костюмов или технического оборудования для одного эпизода.

3. Подготовить план взаимодействия специалистов творческой группы при реализации выбранной сцены.

4. Подготовить пятиминутную презентацию текущего состояния проекта для обсуждения с преподавателем и экспертами.

5. Составить перечень возможных рисков при реализации одного эпизода проекта и предложить способы их устранения.

4. Форма контроля

Формой контроля по модулю является зачет в формате итоговой презентации коллективного творческого проекта и письменного анализа результатов.

III. Распределение часов по разделам и темам

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов (ак.ч.)				Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	СР	
		Практический модуль № 4				
1.	Смыслы: гуманитарное измерение проекта	24	8	10	6	-
1.1.	Проект и время: философия присутствия, памяти и события	6	2	2	2	-
1.2.	Проект и человек: психологическое измерение	6	2	2	2	-
1.3.	Проект и культура: история искусства как контекст и зеркало	4	2	2	-	-
1.4.	Авторское высказывание: финальная формулировка смысла	8	2	4	2	-

2.	Реализация: финальные репетиции и выпуск	18	-	18	-	-
2.1.	Финальные репетиции: доводка через смысловую оптику	8	-	8	-	-
2.2.	Выпускные прогоны: режиссёр в предпремьерном процессе	6	-	6	-	-
2.3.	Финальная сборка: техническая и художественная готовность проекта	4	-	4	-	-
3.	Коммуникация: стратегия публичного представления	16	2	10	4	-
3.1.	Позиционирование проекта: от смысла к публичному образу	4	1	3	-	-
3.2.	Коммуникационная стратегия: аудитория, каналы, сообщение	6	1	3	2	-
3.3.	Презентационные материалы: питч, синопсис, визуальная идентичность	6	-	4	2	-
4.	Защита: подготовка к публичному представлению	18	-	12	6	-
4.1.	Авторское слово: структура публичного высказывания	6	-	4	2	-
4.2.	Генеральный прогон защиты	6	-	4	2	-
4.3.	Промежуточная аттестация	6	-	4	2	Зачет
	Итого практический модуль № 4	74	10	46	16	

V. Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Викентьева Е.Н. Социальные компетенции и развитие творческого потенциала в представлениях современной молодежи // Мир науки. Педагогика и психология. 2023. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-kompetentsii-i-razvitie-tvorcheskogo-potentsiala-v-predstavleniyah-sovremennoy-molodezhi>

potentsiala-v-predstavleniyah-sovremennoy-molodezhi (дата обращения: 17.06.2026).

Дополнительная литература

1. Гречко М.В. Некоторые замечания в отношении определения рассогласования понятий «творчество» и «креативность» // ЭВР. 2025. №3 (85). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-zamechaniya-v-otnoshenii-opredeleniya-rassoglasovaniya-ponyatiy-tvorchestvo-i-kreativnost> (дата обращения: 17.06.2026).
2. Гумеров А.Э. Социальная компетентность участников творческого коллектива: подходы к проблеме обоснования содержания и структуры // Вестник ТГГПУ. 2022. №3 (69). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-kompetentnost-uchastnikov-tvorcheskogo-kollektiva-podhody-k-probleme-obosnovaniya-soderzhaniya-i-struktury> (дата обращения: 17.06.2026).
3. Косцова М. В. Влияние специфики профессиональной деятельности человека на воображение и эмоции // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2023. №1 (65). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-spetsifiki-professionalnoy-deyatelnosti-cheloveka-na-voobrazhenie-i-emotsii> (дата обращения: 17.06.2026).

**Министерство культуры Российской Федерации
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ**

Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в г. Калининграде)

**Профессиональная переподготовка
(Профессиональная переподготовка специалистов
для выполнения нового вида профессиональной деятельности)**

Итоговая аттестация
для обучающихся по программе
профессиональной переподготовки

«Междисциплинарная театральная мастерская»

Квалификация
«Художник-технолог по сценическому свету»
Год набора - **2026**

Калининград
2026

Итоговая аттестация является завершающим этапом программы профессиональной переподготовки и проводится после освоения всех модулей программы.

Итоговая государственная аттестация направлена на выявление уровня сформированности профессиональных компетенций слушателей в области художественного проектирования и постановочной реализации мультимедийного проекта и включает три взаимосвязанных компонента, отражающих полный цикл профессиональной деятельности художника-постановщика.

Итоговая аттестация проводится специальной комиссией, состав которой (не менее 3 экспертов) утверждается приказом директора филиала.

Компоненты итоговой аттестации

№ Компонент	Форма	Представление
1 Реализация коллективного творческого проекта	Публичный показ мультимедийного проекта	Очно, руководителю курса
2 Структурированный анализ результатов презентации	Письменная аналитическая работа	Руководителю курса
3 Структурированный анализ по итогам программы	Письменная анализирующая работа	Руководителю курса

Цель итоговой аттестации - оценить уровень сформированности профессиональных компетенций слушателей в области режиссуры мультимедийного проекта через публичную реализацию коллективного творческого проекта, аналитическое осмысление его результатов и анализ профессиональной трансформации, произошедшей в ходе освоения программы.

ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

По компоненту «Реализация проекта»

1. Оценить способность слушателей реализовать целостный мультимедийный проект с интеграцией художественных решений в области режиссуры, сценографии, костюма, света, видео и звука.

2. Оценить уровень режиссёрской компетентности в управлении коллективным творческим процессом и постановочной командой.
3. Оценить качество художественного высказывания: смысловую глубину, образную точность, внутреннюю логику и целостность проекта.
4. Оценить способность слушателей к публичному авторскому высказыванию о проекте перед профессиональной аудиторией.

По компоненту «Анализ результатов презентации»

1. Оценить способность слушателей к профессиональному анализу реализованного проекта: соответствие замысла и результата, качество интеграции художественных решений, характер зрительского восприятия.
2. Оценить аналитические компетенции: структурированность мышления, точность профессиональных формулировок, обоснованность выводов.
3. Оценить способность выявлять и осмыслять несоответствия между замыслом и реализацией как профессиональный ресурс.

По компоненту «Анализ по итогам программы»

1. Оценить способность слушателей к осмыслению собственной профессиональной трансформации на протяжении двухлетней программы.
2. Оценить глубину понимания специфики профессии режиссёра мультимедийного проекта, сложившегося в результате обучения.
3. Оценить осознанность профессиональных перспектив: способность формулировать конкретные творческие и профессиональные цели на основе опыта программы.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Компонент 1: Реализация коллективного творческого проекта

№ Критерий	Показатели
------------	------------

№	Критерий	Показатели
1.1	Художественная целостность	Единство замысла и реализации; внутренняя логика проекта; образная точность; соответствие жанровой модели
1.2	Интеграция медиасредств	Качество взаимодействия света, видео, звука, пространства, костюма и объекта; медиасреда как драматургический инструмент
1.3	Режиссёрское решение	Точность режиссёрского замысла; работа с исполнителем в мультимедийной среде; темпоритм; монтажное мышление
1.4	Смысловая глубина	Философская и культурная обоснованность высказывания; диалог с актуальным художественным контекстом
1.5	Авторское слово	Точность и глубина публичной артикуляции замысла; способность вести профессиональный диалог с экспертной комиссией

Компонент 2: Структурированный анализ результатов презентации

№	Критерий	Показатели
2.1	Аналитическая структурированность	Логичность и последовательность анализа; соответствие структуре шаблона; полнота охвата компонентов проекта
2.2	Профессиональная точность	Корректность использования профессионального понятийного аппарата; точность описания художественных решений
2.3	Соответствие замысла и результата	Глубина анализа расхождений между концепцией и реализацией; обоснованность выводов
2.4	Продуктивность выводов	Формулировка конкретных профессиональных

№ Критерий

Показатели

выводов и перспектив на основе анализа

Компонент 3: Структурированный анализ по итогам программы

№ Критерий

Показатели

Осмысленность профессиональной

3.1 Глубина анализа

трансформации; способность выявить конкретные точки роста и изменения

Чёткость понимания специфики профессии

3.2 Профессиональная
идентичность

режиссёра мультимедийного проекта;
осознанность собственной художественной позиции

Конкретность и обоснованность

3.3 Перспективность

профессиональных планов; связь с опытом программы

3.4 Качество письменного
высказывания

Структурированность, точность формулировок,
академический стиль

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов:

- 5 баллов — критерий раскрыт полностью;
- 4 балла — имеются незначительные замечания;
- 3 балла — критерий раскрыт частично;
- 2–1 балл — критерий раскрыт фрагментарно;
- 0 баллов — критерий отсутствует.

Шкала оценок

Оценка	Балл	Описание
Отлично	90–100	Все критерии выполнены на высоком профессиональном уровне; выраженная авторская позиция; глубина анализа
Хорошо	75–89	Критерии выполнены на достаточном профессиональном уровне; отдельные недостатки не влияют на общее качество
Удовлетворительно	60–74	Критерии выполнены частично; существенные недостатки в отдельных компонентах
Неудовлетворительно	ниже 60	Критерии не выполнены; проект не представлен или не завершён

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЛАН АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИТОГОВОГО ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА

Автор: _____

Название проекта: _____

Дата презентации: _____

Дата представления анализа: _____

Раздел 1. Замысел и результат

1.1. Исходная концепция проекта

Сформулируйте кратко - в 3–5 предложениях - исходный замысел проекта: тема, сверхзадача, жанровая модель, ключевой образ. Опирайтесь на документ «Концепция коллективного проекта», принятый в первом практическом модуле.

1.2. Реализованный результат

Опишите реализованный проект - каким он предстал на презентации: что было воплощено, какие художественные решения определили его облик. Описание должно быть точным и профессиональным, без оценочных суждений.

1.3. Соответствие замысла и результата

Проанализируйте соответствие между исходной концепцией и реализованным проектом: что было воплощено точно, что трансформировалось в процессе работы, что осталось нереализованным. Обоснуйте причины расхождений.

Раздел 2. Художественный анализ

2.1. Режиссёрское решение

Проанализируйте режиссёрское решение проекта: точность замысла, работа с исполнителем в мультимедийной среде, темпоритм, монтажное мышление. Что в режиссёрском решении считаете наиболее удачным? Что требовало бы доработки?

2.2. Интеграция медиасредств

Проанализируйте качество интеграции медиасредств (свет, видео, звук, пространство, костюм, объект): как медиасреда работала как драматургический инструмент, в каких моментах интеграция была наиболее точной, где оставалась формальной или избыточной.

2.3. Смысловое измерение

Проанализируйте, насколько реализованный проект воплощает то философское, психологическое и культурное измерение, которое было сформулировано в авторском высказывании. Состоялось ли художественное высказывание?

Раздел 3. Восприятие и коммуникация

3.1. Зрительское восприятие

Опишите и проанализируйте характер восприятия проекта аудиторией и экспертной комиссией: какие реакции, вопросы и комментарии были получены. Как это соотносится с вашими ожиданиями?

3.2. Авторское слово и диалог с комиссией

Проанализируйте качество вашего авторского слова и диалога с экспертной комиссией: насколько точно удалось артикулировать замысел, какие вопросы вызвали затруднение и почему.

Раздел 4. Выводы

4.1. Ключевые профессиональные выводы

Сформулируйте 3–5 конкретных профессиональных вывода по итогам реализации и презентации проекта. Выводы должны быть конкретными, обоснованными и применимыми в дальнейшей профессиональной практике.

4.2. Перспективы развития проекта

Если бы работа над проектом продолжилась - что именно и каким образом вы бы развивали или пересматривали?

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЛАН ИТОГОВОЙ РЕФЛЕКСИИ ПО ПРОГРАММЕ

Раздел 1. Профессиональная трансформация

1.1. Точка входа в программу

Опишите свой профессиональный опыт, художественные интересы и ожидания от программы на момент начала обучения. Что вы хотели получить? Какие вопросы вас занимали?

1.2. Ключевые точки трансформации

Опишите 3–4 момента программы, которые стали поворотными в вашем профессиональном и творческом развитии. Что именно изменилось и почему?

1.3. Точка выхода из программы

Опишите свою профессиональную позицию на момент завершения программы: что изменилось в вашем понимании профессии, в художественных интересах, в способах работы. Сопоставьте с точкой входа.

Раздел 2. Профессиональные компетенции

2.1. Режиссура мультимедийного проекта

Оцените уровень сформированности своей режиссёрской компетентности в области мультимедийного проекта: что освоено уверенно, что требует дальнейшего развития.

2.2. Работа с медиасредствами

Оцените качество освоения работы со светом, видео и звуком как режиссёрскими инструментами: что стало «своим», с чем предстоит продолжать работу.

2.3. Коллективное авторство

Проанализируйте опыт работы в коллективном творческом процессе: что открылось в режиссёрской функции в условиях коллективного авторства, как изменилось понимание профессионального лидерства.

2.4. Гуманитарное измерение профессии

Проанализируйте, как философия, психология и история искусства, освоенные в программе, изменили вашу режиссёрскую практику и художественное мышление.

Раздел 3. Опыт коллективной работы

3.1. Группа как творческое сообщество

Осмыслите опыт двухлетней работы в группе: как формировалось творческое сообщество, что поддерживало и что затрудняло совместную работу, что группа дала вам как профессионалу.

3.2. Индивидуальный вклад и коллективный результат

Проанализируйте соотношение вашего индивидуального вклада и коллективного результата: как вы реализовали себя как профессионал внутри коллективного проекта.

Раздел 4. Профессиональные перспективы

4.1. Творческие планы

Сформулируйте конкретные творческие планы на ближайший год: какие проекты, в каком направлении, с какой командой. Как опыт программы определяет эти планы?

4.2. Профессиональные задачи

Назовите 3–5 конкретных профессиональных задачи, которые вы ставите перед собой в перспективе двух лет. Чему необходимо учиться, что развивать, от чего отказываться?

4.3. Письмо самому себе: ответ

Перечитайте письмо, написанное в первом практическом модуле. Ответьте на него: что случилось, что изменилось, что осталось вопросом.

Раздел 5. Свободное высказывание

Этот раздел не имеет структуры и не оценивается по формальным критериям. Напишите то, что считаете важным сказать по итогам программы - руководителю курса, группе, себе, программе.

V. Рекомендуемая литература

Правовые акты

1. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». — Текст : электронный.

1. О Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года : Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2024 г. № 2501-р. - Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. - URL: pravo.gov.ru (дата обращения: 15.09.2024).

2. Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2025–2027 годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года : Распоряжение

Правительства Российской Федерации от 2025 г. - Текст : электронный // Правительство России. - URL: government.ru (дата обращения: 01.03.2025).

3. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317 : в действующей редакции. - Текст : электронный // КонсультантПлюс. - URL: consultant.ru (дата обращения: 01.09.2024).

4. Национальный проект «Культура»: паспорт: утверждён президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. № 16 : в действующей редакции. - Текст : электронный // Министерство культуры Российской Федерации. - URL: culture.gov.ru (дата обращения: 01.09.2024).

5. ГОСТ Р 7.0.100–2018. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. — Москва : Стандартинформ, 2018. — 66 с.

Научная и учебная литература

1. Анализ режиссуры спектакля : учебное пособие. — Москва : ИНФРА-М, 2023.

2. Волков В.А., Востряков Л.Е. Идеология и культура в контексте государственной культурной политики // Вестник СПбГИК. 2022. №3 (52). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ideologiya-i-kultura-v-kontekste-gosudarstvennoy-kulturnoy-politiki> (дата обращения: 11.07.2026).

3. Основы рецензирования художественных произведений (театральное искусство): учебное пособие. — Москва : ИНФРА-М, 2020.

4. Кириллова А.А. Междисциплинарный подход к формированию гражданской идентичности студентов творческих направлений // Вестник КазГУКИ. 2026. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdistsiplinarnyy-podhod-k-formirovaniyu-grazhdanskoy-identichnosti-studentov-tvorcheskih-napravleniy> (дата обращения: 11.07.2026).

5. Кузин, А. С. Театральная школа: современные смыслы : учебное пособие. — Москва : ИНФРА-М, 2024.

6. Культура как стратегический ресурс России в XXI веке: коллективная монография / под ред. В. К. Егорова. — Москва : Институт Наследия, 2023.

7. Пиляк С.А. Понятие культурного суверенитета в структуре основ государственной культурной политики // Философия и культура. 2023. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kulturnogo-suvereniteta-v-strukture-osnov-gosudarstvennoy-kulturnoy-politiki> (дата обращения: 11.07.2026).

8. Серова Н. В. Формирование модели государственной культурной политики в рамках реализации стратегии государственной политики: перспективы культурного развития // Вестник науки. 2024. №2 (71). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-modeli-gosudarstvennoy-kulturnoy-politiki>

politiki-v-ramkah-realizatsii-strategii-gosudarstvennoy-politiki-perspektivy (дата обращения: 11.07.2026).

9. Савченко, А. В. Правовое регулирование аудиовизуальных сервисов в России // Труды Института социальной политики : научный журнал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». — 2024. — Т. 22, № 2.

Интернет-ресурсы

1. Министерство культуры Российской Федерации: официальный сайт. - URL: culture.gov.ru - Текст : электронный. - (дата обращения: 01.09.2024).

2. Фонд президентских грантов : официальный сайт. - URL: xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai - Текст : электронный. - (дата обращения: 01.09.2024).

3. Фонд культурных инициатив : официальный сайт. - URL: xn--80aeeqaabljrdbg6a3ahhcl4ay9hsa.xn--p1ai - Текст : электронный. - (дата обращения: 01.09.2024).

4. Официальный интернет-портал правовой информации. - URL: pravo.gov.ru - Текст : электронный. - (дата обращения: 01.09.2024).

5. КонсультантПлюс : справочная правовая система. - URL: consultant.ru - Текст: электронный. - (дата обращения: 01.09.2024).