

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в г. Калининграде)
Школа креативных индустрий

**Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
«Лекторий по новейшей истории сценических искусств»**

Составители:
Специалист по образовательным программам филиала
к.ф.н. Овчинникова Лада Олеговна
Продюсер
Чумак Екатерина Витальевна

УТВЕРЖДЕНА приказом от 10.06.2024 г. № 83-О

г. Калининград, 2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность программы

Реализация настоящей программы соответствует национальным целям развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 в части, касающейся создания условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей.

Решению этой задачи, способствующей достижению национальных целей, способствует знакомство слушателей с новейшей историей сценических искусств, с ролью российских актеров, режиссеров, художников-постановщиков, продюсеров в мировом искусстве, с константами и актуальными трендами русской сценической культуры.

Отличительные особенности программы заключаются в построении комфортного и увлекательного образовательного процесса на основе:

- персонализация (возможность диалога слушателей и экспертов, запрос и обработка обратной связи слушателей);
- геймификация (лекторий содержит мини-игры для активного и комфортного повторения и усвоения материала).

Адресат программы

Лекторий рассчитан на широкую возрастную аудиторию слушателей от 9 до 18, интересующихся современным этапом развития сценических искусств, желающими разобраться в скрытых механизмах их трансформаций и факторах влияния.

Входной контроль на определение навыков, умений и готовности к усвоению материала программы не требуется.

Объем и срок освоения программы

Срок освоения программы: от 4 до 6 учебных дней

Для полного освоения содержания лектория требуется 18 часов, из них 12 часов – активной аудиторной работы и 6 часов – на выполнение итогового творческого задания и обратную связь от преподавателя.

Формы обучения

Форма обучения – синхронная, очная (в аудитории).

Особенности организации образовательного процесса

Процесс осуществляется в аудитории, требует очной организации.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 минут. Режим занятий – ежедневно по 2 часа в течение 6 дней или по 3 часа в течение 4 дней (кроме выходных).

Цель программы: популяризация сценических искусств, расширение кругозора жителей и гостей региона, нахождение точек соприкосновения между театральным искусством и киноискусством, повышение престижа театральных профессий в регионе и за его пределами.

Задачи программы:

- сформировать представление об основных этапах новейшей истории сценических искусств;
- ознакомить с основными факторами, определяющими вектор развития сценических искусств;

- повысить мотивацию к изучению мира сценических искусств, сформировать вкус к современным театральным проектам
- ознакомить с новейшими творческими поисками и достижениями молодых отечественных режиссеров, актеров, других художников сферы сценических искусств.

Планируемые результаты

В результате участия в лектории слушатели:

- смогут ориентироваться в основных этапах развития современных сценических искусств;
- смогут выделить основные факторы, влияющие на развитие театрального и киноискусства;
- смогут определить формат, жанр, стилистику произведения сценического искусства, увидеть скрытые послания авторов постановки;
- смогут сформулировать аргументированный комментарий, отзыв, рецензию по произведению современного сценического искусства.

Формы подведения итогов реализации программы

Формой подведения итогов является краткое эссе на тему «Я обязательно пойду в кино/театр, если...», представляемых в письменном виде экспертам лектория.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей программы и регламентируется расписанием занятий.

Программа методических семинаров «Школа педагогического мастерства» разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р);
- локальными актами ФГБОУ ВО «Российский государственный институт сценических искусств», регламентирующими организацию образовательного процесса.

Указанные нормативные основания позволяют образовательному учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и возможностей обучающихся.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

п/п	Название раздела, темы	Количество часов	Формы контроля
1.	Развитие театрального искусства в XX веке: очень разные эксперименты	2	Рефлексия
2.	Театральные движения и течения конца XX - начала XXI века: совсем новая драматургия.	2	Рефлексия
3.	Технологии врываются в сценические искусства: цифровые технологии, интерактивные спектакли	2	Рефлексия
4.	Такая разная музыка на сцене: оперный театр, мюзиклы, современная музыка в театре	2	Релексия
5.	Меняем жизнь к лучшему: роль театра в современном обществе, социальные проекты и	2	Рефлексия

	активизм на сцене		
6.	Культурный обмен в сценических искусствах: мультикультурные театральные проекты, интернациональные театральные фестивали	2	Рефлексия
7.	Самостоятельная работа по подготовке эссе с помощью наставника из числа экспертов лектория	6	Эссе (до 1000 знаков с пробелами)
	Итого	18	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Развитие театрального искусства в XX веке: очень разные эксперименты

Основные театральные течения и направления XX века: экспрессионизм, сюрреализм, абсурдизм, эпический театр. Режиссеры-новаторы. (Станиславский, Мейерхольд, Брехт, Арто, Гротовский).

Тема 2. Театральные движения и течения конца XX - начала XXI века: совсем новая драматургия.

Театр без драматургии: отказ от традиционной драматургии, акцент на визуальных, физических и мультимедийных элементах

Новый театральный авангард: иммерсивный театр, театр-документ, театр художников.

Влияние перформанса и современного искусства на развитие сценических практик

Тема 3. Технологии врываются в сценические искусства: цифровые технологии, интерактивные спектакли

Использование мультимедиа, проекций, интерактивных технологий в театральных постановках

Влияние цифровых технологий на восприятие и опыт зрителя

Виртуальная и дополненная реальность в театре

Тема 4. Такая разная музыка на сцене: оперный театр, мюзиклы, современная музыка в театре

Музыкальные искусства на сцене: оперный театр, мюзиклы, современная музыка в театре.

Расцвет мюзикла как жанра: от Бродвея до глобального феномена. Успешные эксперименты российских режиссеров.

Интеграция современной музыки и экспериментальных музыкальных практик в театральные постановки: прорывные идеи отечественных мастеров.

Тема 5. Меняем жизнь к лучшему: роль театра в современном обществе, социальные проекты и активизм на сцене

Театр как инструмент социальных изменений: спектакли на актуальные темы, театр-форум. Инклюзивные театральные проекты: доступность театра для людей с ограниченными возможностями: опыт России.

Тема 6. Культурный обмен в сценических искусствах: мультикультурные театральные проекты, интернациональные театральные фестивали

Роль международных театральных фестивалей в распространении новых театральных тенденций. Место российской новейшей театральной культуры в мировом театре. Театральные коллаборации стран БРИКС.

Тема 7. Самостоятельная работа по подготовке эссе с помощью наставника из числа экспертов лектория

Написание эссе по предложенному наставником плану, на одну из предложенных тем. Обратная связь от наставника.

Примерные темы эссе

1. Однажды я пришел из театра пораженный...
2. Мой любимый театр в моем регионе
3. Мне не может понравиться спектакль, если...
4. Я волнуюсь, когда вижу на сцене...
5. Если бы я решил(а) заниматься театром, я бы выбрал(а)...
6. Самая необычная постановка, что я видел(а).
7. Нужны ли технологии в театре?

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

п/п	Месяц	Число	Время проведения занятия	Форма занятия	Кол-во часов	Тема занятия	Место проведения	Форма контроля
1	июнь	26	10.00 – 11.30	Практическое занятие, очно	2	Развитие театрального искусства в XX веке: очень разные эксперименты	Театральный зал	Рефлексия.
2	июнь	27	10.00 – 11.30	Практическое занятие, очно	2	Театральные движения и течения конца XX - начала XXI века: совсем новая драматургия.	Театральный зал	Рефлексия
3	июнь	28	10.00 – 11.30	Практическое занятие, очно	2	Технологии врываются в сценическое искусство: цифровые технологии, интерактивные спектакли	Театральный зал	Рефлексия
4	июнь	29	10.00 – 11.30	Практическое	2	Такая	Театральный	Рефлексия

				ое занятие, очно		разная музыка на сцене: оперный театр, мюзиклы, современна я музыка в театре	й зал	я
5	июль	1	10.00 – 11.30	Практическ ое занятие, очно	2	Меняем жизнь к лучшему: роль театра в современно м обществе, социальные проекты и активизм на сцене	Театральны й зал	Рефлекси я
6	июль	2	10.00 – 11.30	Практическ ое занятие, очно	2	Культурны й обмен в сценически х искусствах: мультикуль турные театральны е проекты, интернацио нальные театральны е фестивали	Театральны й зал	Рефлекси я
7	июль	3	10.00 – 13.00	Самостояте льная работа	3	Самостояте льная работа по подготовке эссе с помощью наставника из числа экспертов лектория	Театральны й зал	Эссе
8	июль	4	10.00 – 13.00	Самостояте льная работа	3	Самостояте льная работа по подготовке эссе с помощью наставника из числа экспертов лектория	Театральны й зал	Эссе

Список литературы

Локальные нормативные акты

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599.
3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597.

Справочная и научная литература

1. Русская литература и общественная мысль в XX веке в контексте отечественной истории [Электронный ресурс] // Infourok.ru: [сайт]. - URL: <https://infourok.ru/lekcija-russkaya-literatura-i-obshestvennaya-mysl-v-hh-veke-v-kontekste-otechestvennoj-istorii-5283913.html> (дата обращения: 29.05.2024).
2. Новые главные: 10 значимых имен русской литературы XXI века [Видеозапись] / Гильдия словесников // YouTube: [сайт]. - 19.01.2020. - URL: <https://www.youtube.com/watch?v=SpyADhJpC8> (дата обращения: 29.05.2024)
3. Бондаренко, Е. А. Современные тенденции в российском театральном искусстве (2018-2020) / Е. А. Бондаренко, Т. Д. Дубровская // Театр. Живопись. Кино. Музыка. - 2020. - № 4. - С. 543-554.
4. Скороходов, М. В. Новые формы и технологии в современном театре / М. В. Скороходов // Вестник РГГУ. Серия "Культурология. Искусствоведение. Музеология". - 2019. - № 1. - С. 124-129.
5. Жилавская, И. В. Синтез жанров в современном сценическом искусстве / И. В. Жилавская, В. Ф. Тулупов. - М.: Аспект Пресс, 2019. - 160 с.
6. Киршин, Б. Н. Актуальные темы в современном театре / Б. Н. Киршин. - СПб.: Питер, 2019. - 256 с.
7. Куценко, О. Д. Тенденции развития современного российского кинематографа / О. Д. Куценко // Вестник СПбГУ. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. - 2019. - Т. 14. - Вып. 4. - С. 567-578.
8. Разлогов, К. Э. Новые технологии в современном кинопроизводстве / К. Э. Разлогов. - М.: ВГИК, 2019. - 320 с.
9. Гольдман, И. Л. Синтез искусств в современном театральном процессе / И. Л. Гольдман // Театр. Живопись. Кино. Музыка. - 2019. - № 4. - С. 543-554.
10. Иванов, С. В. Новые формы документального кино в России / С. В. Иванов // Искусство кино. - 2020. - № 1. - С. 67-78.

11. Петров, А. Н. Актуальные тенденции в современном российском театре / А. Н. Петров. - М.: Искусство, 2018. - 256 с.
12. Песочинский, Н. В. Русская режиссура и commedia dell'arte / Н. В. Песочинский // Российский государственный институт сценических искусств: [сайт]. - 2016. - 28 дек. - URL: <https://www.rgisi.ru/k10/2016/12/28/pesochinskij-nikolaj-viktorovich/> (дата обращения: 29.05.2024).
13. Третьякова, Е. В. Литературные тенденции в современном кино и театре / Е. В. Третьякова // Лабиринт. - 2018. - 2020. - URL: <https://www.labyrinth.ru/authors/270006/> (дата обращения: текущая дата).
14. Тропп, Е. В. Творческий метод Льва Додина: от "Братьев и сестер" к "Platonov" / Е. В. Тропп // Театр. - 2020. - № 1. - С. 24-31.
15. Тропп, Е. В. Традиции Мейерхольда в режиссуре Андрея Могучего / Е. В. Тропп // Петербургский театральный журнал. - 2020. - № 2. - С. 23-29.