

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

Московский государственный институт культуры

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
факультета государственной
культурной политики
Единак А.Ю.**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

БАЛЕТНЫЙ СПЕКТАКЛЬ КАК ПРОЕКТ

Направление подготовки: 51.04.01 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Программа подготовки: АРТ-РЫНОК И ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Квалификация (степень) выпускника: МАГИСТР

Форма обучения: ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Балетный спектакль как проект» состоит в формировании базовых знаний проектной составляющей в балетном искусстве, об истории балетного искусства и о тех изменениях, которые претерпевает балетный спектакль в условиях арт-рынка.

Задачи дисциплины:

- продемонстрировать возможности различных моделей комплексных проектов в области культуры и искусства;
- подготовить студентов – на основе методологии проектного подхода в области хореографического искусства – к комплексной экспертной оценке балетного проекта;
- освоить специфику работы на основных этапах процесса комплексного проектирования в области культуры;
- отработать в интерактивном режиме навыки применения методик и приемов экспертного анализа балетного проекта, выявления проблемных социокультурных ситуаций, целеполагания с учетом широкого культурно-исторического контекста;
- практически закрепить навыки анализа балетных проектов;
- познакомить студентов со способами презентаций проектов в области культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Балетный спектакль как проект» является Дисциплиной по выбору, изучается во 2-ом семестре. Для успешного освоения дисциплины студент должен владеть базовыми знаниями в области истории, культурологии, истории искусства, межкультурных коммуникаций.

Программа логически и содержательно сочетается с освоением следующих дисциплин «Арт-проекты и современные креативные индустрии», «Социологические исследования культуры», «Медиакоммуникации в сфере арт-рынка».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-1 - Способен проводить научно-исследовательскую деятельность в области культурных и социальных коммуникаций;

ПК-5 - Готов к проектно-аналитической деятельности в сфере культурных и социальных коммуникаций

Компетенция	Индикаторы компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
ПК-1 Способен проводить научно-исследовательскую деятельность в области культурных и социальных коммуникаций	ПК-1.1. Готовность к разработке методического обеспечения образовательных программ. Проводит комплексные исследования по конкретным проблемам процессов культуры. ПК-1.2.	Знать: - теории, подходы, школы, концепции культурных и социальных коммуникаций; - основные научные разработки деятельности учреждений культуры, рекреационных объектов и индустрии досуга Уметь: - проводить научно-исследовательскую деятельность в области культурных и социальных коммуникаций;

	Осуществляет поиск информации для научно-исследовательской деятельности в области культурных и социальных коммуникаций; ПК-1.3. Ориентируется в теориях, подходах, школах, концепциях культурных и социальных коммуникаций	- соотносит научные исследования в области культурных и социальных коммуникаций. Владеть: - навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности - знаниями технологического процесса деятельности учреждений культуры
ПК-5 Готов к проектно-аналитической деятельности в сфере культурных и социальных коммуникаций	ПК-5.1. Готовность к организационно-управленческой работе в социокультурной сфере: практическому применению социально-научного знания и теоретических основ управления, прогнозированию последствий принимаемых решений, координации и контролю. ПК-5.2. Проводит аналитические исследования в сфере культурных и социальных коммуникаций ПК-5.3. Разрабатывает методы исследования в проектно-аналитической деятельности в сфере культурных и социальных коммуникаций	Знать: - основные методы и приемы, реализуемые в процессе проектно-аналитической деятельности в сфере культурных и социальных коммуникаций; - основные этапы и подходы к проектно-аналитической деятельности в сфере культурных и социальных коммуникаций; - основы управления исследованиями Уметь: - организовывать исследования в проектно-аналитической деятельности в сфере культурных и социальных коммуникаций; - осуществлять планирование деятельности в сфере культурных и социальных коммуникаций Владеть: - умением формировать программы исследований; - умением эффективного использования результатов проектно-аналитической деятельности в сфере культурных и социальных коммуникаций с целью оптимизации процессов личностного роста участников социокультурной деятельности

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

. Объем дисциплины «Балетный спектакль как проект» в зачетных единицах:

Очная форма обучения: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, контроль – 36, форма контроля – экзамен.

Заочная форма обучения: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа, из них лекции - 4, семинары - 2, самостоятельная работа - 73, ИКР – 2, контроль – 27, форма контроля – экзамен.

4.2. Структура и содержание разделов дисциплины «Балетный спектакль как проект».

Очное отделение: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч.

2 семестр - 26 ч (лекции) + 8 ч (семинар) (10 ч - ИКР, 28 ч - СРС)

Форма контроля – экзамен.

Очная форма обучения

№ п/ п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Семинары/ практические	ИКР	СРС	Контроль	
1	Раздел 1. Введение. Тема 1. Проектный менеджмент как инструмент культуры	2	2			3	2	Опрос
2	Тема 2. Создание балетных проектов.	2	2			3	4	Тестирование
3	Раздел 2. Хореографическое искусство, проектные составляющие Тема 3. Введение в историю хореографического искусства. Элементы проектной деятельности		2			3	2	Опрос
4	Тема 4. Процесс становления балетного		2		2	3		Опрос

	искусства в России как комплексный проект							
4	Раздел 3. Балетный проект Дягилева Тема 5. Балетный театр Дягилева как проект по созданию художественного образа России за рубежом.	2	4	2	2	5	2	Опрос
5	Тема 6. Проект Дягилева по интеграции русского балета в западноевропейский контекст	2	4	2	2	3	3	Опрос
6	Раздел 4. Балетный театр Баланчина как комплексный проект создания американского балета Тема 7. Балетный проект Баланчина по созданию первой национальной американской труппы	2	4	2	2	5	2	Тестирование
7	Тема 8. Балетные проекты Баланчина и современные интерпретации	2	2	2	2	3	2	Опрос
								Экзамен
	Итого: 108		26	8	10	28	36	

Заочная форма обучения: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч.

3 семестр - 8 ч (лекции) + 2 ч (семинар) (2 ч - ИКР, 73 ч - СРС)

Форма контроля – экзамен.

№ п/ п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах	Формы текущего контроля успеваемости <i>(по неделям семестра)</i> Форма промежуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>

			Лекции	Семинары/ практические	ИКР	СРС	Контроль	
1	Раздел 1. Введение. Тема 1. Проектный менеджмент как инструмент культуры	3	0,5			9	3	Опрос
2	Тема 2. Создание балетных проектов.	3	0,5			9	3	Тестирование
3	Раздел 2. Хореографическое искусство, проектные составляющие Тема 3. Введение в историю хореографического искусства. Элементы проектной деятельности	3	0,5			9	3	Опрос
4	Тема 4. Процесс становления балетного искусства в России как комплексный проект	3	0,5			9	3	Опрос
4	Раздел 3. Балетный проект Дягилева Тема 5. Балетный театр Дягилева как проект по созданию художественного образа России за рубежом.	3	0,5	2	2	9	3	Опрос
5	Тема 6. Проект Дягилева по интеграции русского балета в западноевропейский контекст	3	0,5			9	3	Опрос
6	Раздел 4. Балетный театр Баланчина как комплексный проект создания американского балета Тема 7. Балетный проект Баланчина по созданию первой национальной	3	0,5			9	3	Тестирование

	американской труппы							
7	Тема 8. Балетные проекты Баланчина и современные интерпретации	3	0,5		2	10	6	Опрос
								Экзамен
			8	2	2	73	27	

4.3. Содержание дисциплины **«Балетный спектакль как проект»:**

Тема 1. Проектный менеджмент как инструмент культуры. Определение и сущность понятия проект. Проект как часть проектного менеджмента, его цели и задачи в зависимости от контекста. Особенности проектного управления. Проектный менеджмент (ПМ) как инструмент получения эффективного результата от конкретного проекта в определенных условиях, в определенный срок. Главная стратегическая цель ПМ - создание и реализация проекта, получение прибыли; функция организации, мотивации и контроля ориентированы на выполнение тактических задач. Задачи проектного менеджмента: эффективное осуществление замысла, донесение проекта до зрителя как конечного пункта творческого процесса, осуществление организационно-управленческих решений, адекватных рыночным условиям. Функции ПМ: организации, планирования, мотивации и контроля. Возможности и риски в сфере культурного проектирования. Оценка результата по творческим и экономическим показателям. Характеристика проектной деятельности и особенности ее применения в социокультурной сфере. Продвижение проекта на арт-рынке: основные технологии. Приоритеты культурного планирования. Взаимосвязь культурной политики и социокультурного проектирования. Культурная среда как объект стратегического планирования. Аналитика, прогностика и оценка эффективности культурного проекта. Специфические особенности проектирования в культурной среде на современном этапе.

Тема 2. Создание балетных проектов. Балетный спектакль – сложный и многогранный проект, включающий в себя множество этапов и участников. Процесс создания балетных проектов. Принципы, идеи, задачи. Этапы реализации балетного проекта: инициация, планирование, реализация, контроль и мониторинг, завершение. Изменение концепций балетных проектов в XX-XXI вв. Анализ основных этапов проектов в области хореографии на примере современных балетных постановок Мариинского и Большого театров: постановка проектной цели и проектных задач, целевой аудитории проекта, методов реализации и бюджетирование проекта, формирование проектной команды, аналитика и прогностика культурной среды. Инструментарий, принципы, результаты достижения.

Тема 3. Введение в историю хореографического искусства. Проектные составляющие. Рассмотрение периодов становления балетного искусства как комплексный проект по формированию нового вида искусства. От древних времен до придворных празднеств Италии XIV–XV вв., где формировались элементы, ставшие позднее балетным языком. Реформы французского балетмейстера Жан-Жоржа Новерра и его проектные установки для создания балета как отдельного вида искусства.

Тема 4. Процесс становления балетного искусства в России как комплексный проект. Методы осуществления: 1. Организация *первой балетной школы* (1738, Санкт-Петербург, Жан-Батист Ланде (фр.)). 2. Приглашение *иностранных педагогов и балетмейстеров*: Ш.

Дидло (Фр., впервые появляется танец на пуантах; русский балетный театр с собственным самобытным репертуаром (балет на русском материале «Кавказский пленник» А.С. Пушкина, 1823 г.), заложил основы русской балетной педагогической традиции, вывел русский балет на уровень, равный европейскому), Ж. Перро (Фр.), Сен-Леон (Фр. Балет «Конек-горбунок» П.П. Ершова на муз. Ц. Пуни - первый балет на национальную тему с использованием элементов русского танца), Э. Чикетти (Ит. педагог), Х. Йогансон (Швед; выработал индивидуальность в русской школе), М. Петипа – «отец» русского балета. 3. Создание *системы классического танца* А.Я. Вагановой («Основы классического танца», 1934) - результат усвоения традиций иностранных балетных школ, положенные на национальные особенности русской традиции танца. 4. Создание ряда постановок, совершивших *революцию в мировом балетном искусстве*: Петипа-Чайковский - три симфонических балета (впервые в мире): «Лебединое озеро» (1877), «Спящая красавица» (1890), «Щелкунчик» (1892). «Умиравший лебедь» М. Фокина в исполнении А. Павловой (1909). Влияние танца А. Дункан и авангардных хореографов (К. Голейзовский, Лукин, Форреггер, Г. Баланчивадзе) на становление русской традиции. А. Павлова и В. Нижинский как воплощение сложившейся русской балетной школы к первой четверти XX в.

Тема 5. Балетный театр Дягилева как проект по созданию художественного образа России за рубежом. Имидж как предмет проектирования. Ранний и зрелый период труппы – разница художественных и эстетических принципов концепции антрепризы, ее задач и программных установок. Деятельность С. Дягилева и популяризация русского искусства в Европе и мире. Планирование, финансирование и этапы осуществления: Русская художественная выставка в Париже (1906), Исторические русские концерты (1906-1907 гг.) Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, А. Глазунов, Ф. Шаляпин и др. «Русские сезоны» (1908-1909): 1908 г. – опера «Борис Годунов»; 1909 г. - балеты «Павильон Армиды», «Половецкие пляски» (муз. Бородин, худ. Н.К. Рерих). «Сильфиды», оперы «Борис Годунов», «Псковитянка», I акт оперы «Руслан и Людмила». Антреприза «Русский балет Дягилева» (1911-1929). Первый период «русский». Постановки «Клеопатра» (или «Египетские ночи», Аренский, Бакст, Фокин, 1909) и «Шахрезада» (Римский-Корсаков, Бакст, Фокин, 1910), Ориенталии (Глазунов/Бородин, Бакст, Фокин, 1910), «Послеполуденный отдых фавна» (Дебюсси, Бакст, Нижинский, 1912) как работа с запросами целевой аудитории. Постановки «Жар-птица» (И. Стравинский, Бакст/Головин, 1910), «Петрушка» (Стравинский, Бенуа, Фокин), «Весна священная» (Стравинский, Рерих, Нижинский, 1913), «Золотой петушок» (Римский-Корсаков, Гончарова, Фокин, 1914), «Русские сказки» (Лядов, Ларионов, Гончарова, Мясин) как проект по созданию художественного образа России за рубежом. Первый период (1909-1917) связан с идеями мирискусников о балете как о синтезе искусств, где танец, живопись и музыка выступают на равных правах. В формировании идейной составляющей проекта участвуют (помимо Дягилева): Бенуа, Бакст, Фокин, позже подключаются Стравинский, Мясин, Кокто, Ларионов, Гончарова. С 1914 года Дягилев начинает менять курс проекта исходя из европейских авангардных тенденций искусства.

Тема 6. Проект Дягилева по интеграции русского балета в западноевропейский контекст. Второй период антрепризы «Русский балет Дягилева» (1917-1929). Переориентир проекта на авангардные тенденции и интеграция русского балета в европейский контекст. Новые программные установки. Причины переопределения проекта. Новый состав идейной и исполняющей команды: Ж. Кокто, П. Пикассо, О. Роден, Коко Шанель, А. Матисс, Ж. Барк, Джорджо де Кирико, Соня и Робер Делоне, и др. Постановки «Парад» (Сати, Пикассо, Мясин, 1917 - первое сюрреалистическое произведение - Аполлинер), «Голубой экспресс»

(Мийо, Шанель, Нижинская, 1924) выход за пределы традиционного повествования в балете. Постановки на испанскую тематику «Треуголка» (де Фалья, Пикассо, Мясин, 1917), «Квадро фламенко» (муз.нар, Пикассо, Р. де Херес, Г. де Корротин, 1921). Последние сезоны, благодаря постановкам Баланчина («Аполлон Мусагет»: Стравинский, Бошан/Шанель, 1928; «Блудный сын»: Прокофьев, Руо, 1929), переориентируют проект на неоклассическую программу.

Тема 7. Балетный театр Баланчина как комплексный проект по созданию американского балета. Дж. Баланчин в команде с американским меценатом Л. Кирстайном. Цели, задачи проекта. Источники финансирования. Этапы осуществления. 1. Школа американского балета, 1934; 2. Организация ряда трупп «Американ балле», 1935; «Балле Караван», 1941; «Балетное сообщество», 1946; труппа «Нью-Йорк сити балле», 1948 – первая государственная американская балетная труппа. 3. Деятельность Баланчина за пределами балетного театра: на Бродвее, цирке, кинематографе. 4. Преодоление американских особенностей культуры, в т.ч. условий расовой сегрегации. 5. Создание учениками школы Баланчина собственные труппы в Америке: А. Митчелл – первая афроамериканская балетная школа в Гарлеме (1968) и театр танца (1971), Жак Д'Амбуаз – «Национальный институт танца» (1973), У. Доллар и Т. Болендер «Американ концерт балле» (1943), П. Мартинс возглавил труппу «Нью-Йорк сити балле» после кончины Баланчина. Балет стал важной частью американской культуры: показ «Щелкунчика» (1954) П.И. Чайковского – американская рождественская традиция; «Звезды и полосы» (Д.Ф. Союз, 1958) исполнялся на важных государственных праздниках. Баланчину удалось создать школу американского балета и первую в США американскую труппу с постоянным репертуаром. Основываясь на русских балетных традициях, Баланчин создал балет в Америке, адаптировав его к американским танцевально-музыкальным особенностям, что выразилось в новом направлении в балете – неоклассическом, явившееся определяющим для формирования американского балетного театра.

Тема 8. Балетные проекты Баланчина и современные интерпретации.

Разбор наиболее важных балетных проектов Дж. Баланчина: «Звезды и полосы» Д.Ф. Союза («Нью-Йорк сити балле», 1958), «Агон» Стравинского («Нью-Йорк сити балле», 1957), «Жар-птица» Стравинского («Нью-Йорк сити балле», 1949), «Щелкунчик» Чайковского («Нью-Йорк сити балле», 1954). Цели, задачи, методы реализации, результаты проектов. Сравнительный анализ балетных проектов Баланчина с более поздними по времени проектами. Постановки «Серенада» Чайковского («Нью-Йорк сити балле», 1934 и Мариинский театр, 1998), «Драгоценности» Форе-Стравинского-Чайковского («Нью-Йорк сити балле», 1967 и Мариинский театр, 1999), «Аполлон» Стравинского («Нью-Йорк сити балле», 1951 и Мариинский театр, 1998). Условия осуществления проектов. Социокультурный контекст как основной вектор в формировании целеполагания балетного проекта. Цели, направленные на изменение культурной среды. Проблематика финансирования балетных проектов. Разница западной и русской целевой аудиторий. Сравнительный анализ результатов проектов.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных (развивающих, проблемных, проектных) технологий обучения.

Изложение лекционного материала проводится в мультимедийной форме с использованием авторских компьютерных презентаций. На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее

принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности.

Занятия семинарского типа по дисциплине проводятся с целью развития навыков аналитического мышления, анализа процессов и результатов, закрепления знаний, полученных на занятиях, что способствует более глубокому пониманию теоретического материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.

На занятиях семинарского типа по дисциплине используются следующие интерактивные формы:

- семинары-дискуссии, семинары обсуждения;
- презентации докладов и проектов.

Самостоятельная подготовка к занятиям осуществляется регулярно по каждой теме дисциплины и определяется календарным графиком изучения дисциплины.

В качестве самостоятельной деятельности для студентов в рамках научно-исследовательского практикума предусмотрены следующие работы:

1. Подготовка к лекционной части занятия – изучение конспектов прошлых лекций, и подготовка к будущей лекции на основе плана лекционных занятий, выдаваемого преподавателем.

2. Основным направлением самостоятельной подготовки студентов является работа над их научно-практическими исследованиями, план работы над которыми они согласуют с преподавателем. В рамках этих работ студенты нарабатывают материал для использования на информационном Портале – это могут быть архивные материалы, фото и видео данные. Такая работа предусматривает посещение библиотек, архивных отделов, выезды на выбранные объекты с целью сбора материалов (по согласованию с преподавателем).

3. Презентация выполненных работ проходит с помощью мультимедийного оборудования, и может быть выполнена с помощью различных компьютерных программ.

В учебном процессе по дисциплине широко применяются инновационные технологии: компьютерные презентации, проблемные лекции, семинары-дискуссии, составление глоссария по разделам курса. Среди активных методов используются методы проблемного обучения, методы интерактивного обучения. На занятиях по дисциплине используются мультимедиа (комплекс программных средств, позволяющих применять персональный компьютер для работы не только с текстом, но и со звуком, графикой и видео).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

По дисциплине «Балетный спектакль как проект» предусмотрены следующие формы контроля качества знаний студентов: текущий контроль, рубежный контроль, самостоятельная внеаудиторная работа студента в виде ответа на семинаре, экзамен.

6.1. Текущий контроль выполняется в виде устного фронтального опроса на каждой лекции. Отвечающие студенты отмечаются в журнале в виде знака «+». В конце курса «+» суммируются и влияют на итоговую оценку.

6.2. Рубежный контроль является одним из этапов проверки знаний студентами. Он проводится в виде тестового контроля знаний по темам, пройденным студентами.

Рубежный контроль проходит в виде теста, ответа на вопросы в письменной форме. Время выполнения 10 минут

Примерные вопросы **теста 1** (ПК-5):

1. Что является основной целью балетного спектакля как проекта?
 - а) Провести репетицию
 - б) Создать художественное произведение для публики

- в) Обучить новых исполнителей
 - г) Продать билеты
2. Что является ключевым ресурсом для создания балетного спектакля как проекта?
- а) Финансирование
 - б) Творческая концепция
 - в) Труппа
 - г) Все вышеперечисленное
3. Какой из следующих этапов НЕ относится к планированию балетного спектакля?
- а) Создание сценария и постановочной концепции
 - б) Проведение генеральной репетиции
 - в) Подготовка ресурсов (костюмы, декорации)
 - г) Разработка репетиционного графика
4. Что включает в себя этап реализации проекта?
- а) Определение концепции спектакля
 - б) Проведение репетиций и контроль качества исполнения
 - в) Анализ итогов и сбор отзывов
 - г) Разработка бюджета
5. Какой из следующих элементов НЕ является характерной особенностью балетного спектакля как проекта?
- а) Уникальность продукта
 - б) Постоянное повторение одинаковых сценариев
 - в) Многоплановость (художественный, технический, организационный аспекты)
 - г) Ограниченность по времени и ресурсам
6. Какой из этих факторов может оказать наибольшее влияние на успех балетного спектакля с точки зрения управления проектом?
- а) Использование новейших технологий освещения
 - б) Четкое планирование и координация всех этапов производства
 - в) Привлечение звездных танцоров
 - г) Высокая стоимость билетов
7. Какой из этих документов наиболее важен для четкого определения целей и задач балетного спектакля как проекта?
- а) Список участников труппы
 - б) Договор с композитором
 - в) Контракт с рекламодателями
 - г) План проекта
- (нет правильного ответа)
8. Что из перечисленного является признаками этапа «закрытия» проекта балетного спектакля?
- а) Премьерный показ
 - б) Послепремьерные показы и гастроли
 - в) Анализ финансовых результатов и отзывов зрителей
 - г) Кастинг исполнителей
9. Что из перечисленного НЕ является важным аспектом управления рисками при реализации балетного проекта?
- а) Оценка зрительского интереса
 - б) Оптимизация логистики реквизита
 - в) Подбор подходящего репертуара для труппы
 - г) Контроль за соблюдением бюджета
10. Какой этап в создании балетного спектакля наиболее важен для формирования его общей структуры и направления?
- а) Разработка сценографии
 - б) Поиск спонсоров

в) Создание либретто и музыкального сопровождения

г) Проведение кастинга танцоров

11. Какой из этих аспектов НЕ относится к оценке успешности балетного спектакля как проекта?

а) Финансовая прибыльность

б) Количество положительных отзывов критиков

в) Наличие парковки рядом с театром

г) Посещаемость зрителями

12. В чем заключается важность эффективной коммуникации в проектной команде балетного спектакля?

а) создание дружеской атмосферы в коллективе

б) своевременный обмен информацией и решения возникающих проблем

в) налаживание связей с прессой

г) поддержание высокой мотивации танцовщиков.

Максимальное количество баллов – 12.

Оценка результатов теста:

Оценка «5» ставится при правильном ответе на все вопросы.

Оценка «4» ставится при правильном ответе на 11-10 вопросов.

Оценка «3» ставится при правильном ответе на 6 вопросов.

Тест 2. (ПК-1)

Тест проходит в виде письменных ответов на вопросы. Время прохождения теста 20-25 мин.

1. Где зародилось балетное искусство?

а). Россия

б). Италия

в). Англия

г). Франция

2. Поставьте балеты в порядке их написания П.И. Чайковским

а) Спящая красавица

б) Лебединое озеро

в) Щелкунчик

3. Какие балеты НЕ были поставлены для антрепризы «Русский балет Дягилева»

а) Петрушка

б) Раймонда

в) Послеполуденный отдых фавна

г) Умиравший лебедь

4. Соотнесите балетные проекты «Русский балет Дягилева» и их постановщиков

а). Послеполуденный отдых фавна, Весна священная

б). Петрушка, Жар-птица

в). Аполлон Мусажет, Блудный сын

г). Парад, Треуголка

1. Мясин

2. Баланчин

3. Фокин

4. Нижинский

5. Откуда поступало финансирование первого проекта «Русских сезонов» 1907 г.?

а). от Миссия Серт

б). от Коко Габриель Шанель

в). от французского правительства

г). из Императорской казны

6. Первый этап реализации комплексного балетного проекта Баланчина в США

- а). Создание труппы «Нью-Йорк сити балле»
- б). Создание труппы «Американ Караван»
- в). Создание школы американского балета
- г). Постановка «Серенада» П.И. Чайковского

7. Постановки первого этапа комплексного балетного проекта «Русский балет Дягилева»:

- а). Петрушка, Шахрезада, Весна священная
- б). Парад, Аполлон Мусагет, Половецкие пляски
- в). Клеопатра, Послеполуденный отдых фавна, Блудный сын
- г). Свадебка, Голубой экспресс, Треуголка.

8. Какие композиторы не участвовали в балетном проекте Дягилева

- а). И. Стравинский
- б). С. Прокофьев
- в). Э. Сати
- г). М. Равель

9. Чем является хореографическое произведение «Умиравший лебедь» в постановке М. Фокина:

- а). Частью балета «Лебединое озеро»
- б). Отдельным хореографическим номером
- в). Сюитой на тему лебедей
- г). Такого произведения не существует

10. Назовите основные этапы осуществления комплексного проекта по становлению русского балетного искусства.

11. Назовите основные этапы осуществления комплексного проекта по созданию американского балета.

Ключи: 1). б; 2). б,а,в; 3). б,г; 4). а-4, б-3, в-2, г-1; 5). г; 6). в; 7). а; 8). - ; 9). б; 10). 1. Открытие балетной школы; 2. Приглашение европейских педагогов и балетмейстеров; 3. Создание системы классического танца Вагановой; 4. Создание новаторских постановок. 11). 1. Создание Школы американского балета; 2. Организация ряда балетных трупп; 3. Постановки Баланчина за пределами балетного театра; 4. Успешность работы Баланчина в контексте американских особенностей культуры; 5. Создание трупп в США выпускниками школы Баланчина; 6. Создание балетных проектов, ставших частью американской культуры.

Максимальное количество баллов – 21 (последние два вопроса оцениваются по 3 балла).

Оценка результатов теста:

«отлично» - 21-19 балл

«хорошо» - 18-16 баллов

«удовлетворительно» - 15-12 баллов

«неудовлетворительно» - менее 11 баллов

6.3. Семинары как текущая форма контроля позволяет оценить познавательную активность студента, умение находить материал по выбранной теме, критически оценивать собранные данные, умение формулировать проблемные вопросы и задачи, критерии экспертной оценки; навыки самоорганизации и самообразования. Подготовка выступления на семинаре является формой текущего контроля самостоятельной работы по дисциплине.

Оценка работы студентов на семинарских занятиях.

В соответствии с целями и задачами дисциплины выступление на семинаре с сообщением, как вид самостоятельной работы предполагает следующие оценки знания:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- активное участие в межгрупповых и внутригрупповых дискуссиях;

- умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского занятия;
- умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый материал с пройденным;
- умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;
- умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме;
- умение достаточно полно раскрыть тему.

Темы для самостоятельного изучения и обсуждения на семинарских занятиях

План семинарских занятий.

Все вопросы семинарского занятия предполагают подготовку презентации. Презентация – способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук. Продолжительность выступления 8-10 мин.

Тема 1. Балетные проекты Петипа-Чайковского (очная форма обучения)

1. Балетный проект «Лебединое озеро» П.И. Чайковского в постановке М. Петипа-Л. Иванова

2. Современные балетные проекты «Лебединого озера» П.И. Чайковского

3. Балетный проект «Спящая красавица» П.И. Чайковского в постановке М. Петипа

4. Современные балетные проекты «Спящей красавицы» П.И. Чайковского

5. Балетный проект «Щелкунчик» П.И. Чайковского в постановке М. Петипа

6. Современные балетные проекты «Щелкунчика» П.И. Чайковского

Учебные и интернет источники для подготовки:

1. Гаевский В.М. Дом Петипа. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2000. – 432 с.

2. Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX века. Танцовщики. – Л.: Искусство, 1972. – 454 с.

3. Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX века. Хореографы. – Л.: Искусство, 1971. – 525 с.

4. Мариус Петипа. Материалы, воспоминания, статьи / сост. А. Нехендзи. - Л.: «Искусство», 1971. – 446 с.

5. Государственный академический Большой театр России: официальный сайт. – Москва. – URL: <http://www.bolshoi.ru/>

6. Государственный академический Мариинский театр: официальный сайт. – URL: <https://www.mariinsky.ru/>

Тема 2. Методы реализации балетного проекта Дягилева (очная и заочная форма обучения).

1. Постановка «Петрушка» И. Стравинского в постановке М. Фокина как составляющая проекта С. Дягилева.

2. Постановка «Весна священная» И. Стравинского в постановке В. Нижинского как составляющая проекта С. Дягилева.

3. Постановка «Жар-птица» И. Стравинского в постановке М. Фокина как составляющая проекта С. Дягилева.

4. Постановка «Послеполуденный отдых фавна» в постановке В. Нижинского как составляющая проекта С. Дягилева.

5. Постановка «Парад» Э. Сати в постановке Л. Мясина как составляющая проекта С. Дягилева.

6. Постановка «Голубой экспресс» Д. Мийо в постановке Б. Нижинской как составляющая проекта С. Дягилева.

7. Постановка «Аполлон Мусагет» И. Стравинского в постановке Дж. Баланчина как составляющая проекта С. Дягилева.

Учебные и интернет источники для подготовки:

1. Григорьев С.Л. Балет Дягилева. - М.: Артист. Режиссер. Театр, 1993. - 383 с.

2. Схейен Ш. «Русские сезоны» навсегда / Шенг Схейен; пер.с нидерландского Н. Вознесенко и С. Князьковой. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2014. – 608 с.
3. Фокин М. Против течения. – Л.М.: Искусство, 1962. – 640 с.
4. Лифарь С.М. С Дягилевым. - СПб.: Композитор, 1994. – 224 с.
5. Лифарь С.М. С. Дягилев / С.М. Лифарь. - СПб.: Композитор, 1993. – 352 с.
6. Мясин Л. Ф. Моя жизнь в балете / Предсл. с англ. М.М. Сингал. Предисл. Е.Я. Суриц. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 1997. – 366 с.
7. Суриц Е.Я. Артист и балетмейстер Леонид Мясин. – Пермь: Книжный мир, 2012. – 304 с.

Тема 3. Методы реализации балетного проекта Дж. Баланчина (очная форма обучения).

1. Постановка «Серенада» П.И. Чайковского как составляющая проекта Дж. Баланчина.
2. Постановка «Звезды и полосы» Д.Ф. Соуза как составляющая проекта Дж. Баланчина
3. Постановка «Драгоценности» Форе-Стравинского-Чайковского
4. Постановка «Щелкунчик» П.И. Чайковского как составляющая проекта Баланчина.
5. Постановка Дж. Баланчина «Жар-птица» И. Стравинского
6. Постановка «Агон» И. Стравинского

Учебные и интернет источники для подготовки:

1. Левенков О. Р. Джордж Баланчин. Ч.1. – Пермь: Книжный мир, 2007. – 383 с.
2. Наборщикова С. В. Видеть музыку, слышать танец: Стравинский и Баланчин. К проблеме музыкально-хореографического синтеза. – М.: Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 2010. – 360 с.
3. Суриц Е.Я. Балет и танец в Америке. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. – 392 с.
4. Суриц Е. Джордж Баланчин: истоки творчества / Е. Суриц // Музыка и хореография современного балета. Вып. 5. – Л.: Музыка. 1987. – С. 77-106
5. New York City Ballet (Нью-Йорк Сити Балле): официальный сайт. – Нью-Йорк. – URL: <https://www.nycballet.com/>

Тема 4. Балетные проекты Баланчина и современные интерпретации (очная форма обучения).

1. Анализ балетных проектов «Аполлона Мусaget» И. Стравинского: в постановке Баланчина для «Русского балета» Дягилева» и «Аполлон» для труппы «Нью-Йорк сити балле», Б. Эйфмана «Мусaget».
2. Анализ балетных проектов «Блудного сына» С. Прокофьева: в постановке Баланчина для «Русского балета» Дягилева» и труппы «Нью-Йорк сити балле»; в интерпретации Карин фон Арольдинген и Пол Боуз в Мариинском театре (2001); Д. Тараса в Большом театре (1991)
3. Анализ балетных проектов «Драгоценности» Форе-Стравинского-Чайковского: для труппы «Нью-Йорк сити балле» (1967), для трупп Большого (2012) и Мариинского (1999) театров.

Учебные и интернет источники для подготовки:

1. Крылова М. Аполлон и электричество / М. Крылова // Русский журнал. - 2007. – 28 декабря. – Режим доступа: <http://www.russ.ru/Kniga-nedeli/Apollon-i-elektrichestvo>
2. Левенков О. Р. Джордж Баланчин. Ч.1. – Пермь: Книжный мир, 2007. – 383 с.
3. Наборщикова С. В. Видеть музыку, слышать танец: Стравинский и Баланчин. К проблеме музыкально-хореографического синтеза. – М.: Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 2010. – 360 с.
4. Суриц Е.Я. Балет и танец в Америке. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. –

392 с.

5. Цискаридзе, Н. Наш Баланчин – с московским акцентом // О. Гердт. Время МН. – 21.04.1999. [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://forum.balletfriends.ru/viewtopic.php?t=191>

6. Шарандина А. Баланчиниада. Пермь - Петербург - Нью-Йорк / А. Шарандина // - СПб.: Ведомости. – 2004. – 9 июня.

7. Государственный академический Большой театр России: официальный сайт. – Москва. – URL: <http://www.bolshoi.ru/>

8. Государственный академический Мариинский театр: официальный сайт. – URL: <https://www.mariinsky.ru/>

9. New York City Ballet (Нью-Йорк Сити Балле): официальный сайт. – Нью-Йорк. – URL: <https://www.nycballet.com/>

10. Пермский государственный академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского: официальный сайт. – Пермь. – URL: <http://permopera.ru/>

11. Театр балета Бориса Эйфмана: официальный сайт. – URL: <http://test.eifmanballet.com/>

Критерии оценки работы студентов на семинаре:

Критерии оценивания
Оценка «5»   - выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;- активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;- умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского занятия;- умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый материал с пройденным;- наличие конспекта источников по теме, изучаемой самостоятельно студентом;- умение использовать категориальный аппарат;- умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;- умение подобрать соответствующий иллюстративный и видео материал- умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме
Оценка «4»   - выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;- использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучаемой теме;- умение достаточно полно раскрыть тему;- умение использовать категориальный аппарат;- наличие конспекта источников по изучаемой теме- умение подобрать соответствующий иллюстративный и видео материал- умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме
Оценка «3»   - умение собрать материал, чтобы раскрыть тему;- умение подобрать соответствующий иллюстративный и видео материал- умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме

6.3.1. Реферат. Если какое-либо занятие было пропущено, то студент готовит реферат.

Список примерных тем рефератов

1. Соотнесение методов реализации культурного проекта с потребностями,

интересами и ожиданиями целевых аудиторий проекта.

2. Проблематика социокультурной ситуации и балетный проект.
3. Ценностные основания как базис проектирования в сфере культуры.
4. Значение анализа целевой аудиторий при планировании балетного проекта
5. Развитие проектного подхода в отечественном балетном искусстве.
6. Бродвейские проекты Баланчина (постановки «WHAT'S UP», 1943, «Мечтать с музыкой», 1944; «Время суда», 1951; «Who cares?» (Гершвин, 1970), «Где Чарли», 1948, «Хижина в небесах» (В. Дукельский, 1940; «Сиракузские ребята», 1938)
7. Голливудские проекты Баланчина («На пуантах», 1936; «Безумства Голдвина», 1936).
8. Балетный проект «Болеро» Равеля: в постановке Б. Нижинской, М. Бежара (для М. Плисецкой, 1978; для Х. Дона, 1979), А. Ратманского (2004).

Учебные и интернет источники для подготовки:

Критерии оценивания реферата:
Оценка «5» Доскональное понимание темы, логическая связность, аргументированность изложения, использование дополнительных источников, оформление работы и ссылочного аппарата в соответствии с требованиями
Оценка «4» Приемлемое понимание темы, определенная осведомленность в историографии, использование дополнительных источников, оформление работы в соответствии с требованиями, наличие ссылочного аппарата, недостаточно обоснованы выводы.
Оценка «3» Недостает фактов, имеются ошибки и непонимание; недостаточное знание литературы по теме; слабая способность формулировать и аргументировать мысль, использование одного источника, отсутствие ссылочного аппарата
Оценка «2» Полное непонимание смысла темы, неспособность формулировать мысли и аргументировать выводы или плагиат.

6.4. Экзамен (2 семестр – очная форма обучения; 3 семестр – заочная форма обучения). Экзамен проводится по предварительно предоставленным студентам вопросам, выбираемым преподавателем с учетом посещения студентом лекционных и семинарских занятий. Если какое-либо занятие было пропущено, а студент подготовил реферат и ответил на вопросы билета, то проставляется экзамен. Экзамен проводится как завершающий итог освоения данной дисциплины. Экзамен имеет устную форму, преподаватель вправе задать дополнительные вопросы.

Список вопросов к экзамену

1. Культурная среда как объект стратегического планирования.
2. Понятие проекта в балетном искусстве в исторической ретроспективе.
3. Методология проектирования в сфере балетного искусства.
4. Специфические особенности проектирования в балетном искусстве на современном этапе.
5. Взаимосвязь культурной политики и социокультурного проектирования.
6. Развитие проектного подхода в отечественном балетном искусстве.
7. Комплексный проект по становлению русского балетного искусства: цели, задачи, этапы, пути реализации, результаты.
8. Комплексный балетный проект «Русского балета Дягилева»
9. Методы реализации комплексного балетного проекта С. Дягилева
10. Балетный проект Баланчина по созданию первой национальной американской труппы,

методы реализации.

11. Методы реализации комплексного проекта по становлению русского балетного искусства.

12. Первый проектный период «Русского балета Дягилева»: цели, задачи, пути реализации, результаты.

13. Второй проектный период «Русского балета Дягилева»: цели, задачи, пути реализации, результаты.

14. Комплексный балетный проект Дж. Баланчина: цели, задачи, этапы, пути реализации, результаты.

15. Сравнительный анализ балетного проекта «Петрушка» И. Стравинского в постановках М. Фокина, М. Лиёпа, Р. Нуриева

16. Сравнительный анализ балетного проекта «Весна священная» И. Стравинского в постановках В. Нижинского, М. Бежара, П. Бауш

17. Сравнительный анализ балетного проекта «Аполлон Мусaget» И. Стравинского в постановках Дж. Баланчина (французская версия, американская) и Б. Эйфмана (Россия).

18. Сравнительный анализ балетных проектов «Драгоценности» Форе-Стравинского-Чайковского: для трупп «Нью-Йорк сити балле», Большого и Мариинского театров.

17. Балетный проект «Лебединое озеро» П.И. Чайковского

18. Балетный проект «Щелкунчик»

19. Балетный проект «Спящая красавица»

20. Балетный проект «Жар-птица»

21. Балетный проект «Послеполуденный отдых фавна»

22. Балетный проект «Серенада»

23. Балетный проект «Агон»

24. Сравнительный анализ балетных проектов «Блудного сына» С. Прокофьева: в постановке Баланчина для «Русского балета» Дягилева» и труппы «Нью-Йорк сити балле»; интерпретация в Мариинском и Большом театрах.

Критерии оценки результатов на экзамене по дисциплине

Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учетом результатов внеаудиторной самостоятельной работы, текущей и промежуточной аттестации, выступлений на семинарах, степени посещения занятий.

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учетом результатов текущей и промежуточной аттестации.

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«хорошо»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

Итоговая оценка ставится в зачетную книжку и ведомость

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины.

А) Основная литература

1. Артемьева Т.В., Тульчинский Г.Л. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования: Учебное пособие. Издательство "Лань", "Планета музыки", 2024 [Электронный ресурс: [Лань.Читалка](#)]. (Дата обращения: 15.06.2025).
2. Тульчинский, Г. Л. Маркетинг в сфере культуры / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 496 с. — ISBN 978-5-507-49006-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/390380> (дата обращения: 23.06.2025). — Режим доступа: [ЭБС Лань](#)

Б) Дополнительная литература

1. Петров В.М. Прогнозирование художественной культуры: вопросы методологии и методики. — М., 1991.
2. Бахрушин Ю.А. История русского балета. — М.: «Просвещение», 1977. — 286 с.
3. Гаевский В.М. Дом Петипа. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 2000. — 432 с.
4. Григорьев С.Л. Балет Дягилева. - М.: Артист. Режиссер. Театр, 1993. - 383 с.
5. Дандре В. Анна Павлова: Жизнь и легенда / Предисловие А. Васильева. — СПб: Вита Нова, 2003. — 592 с.
6. Красовская В. Анна Павлова. — Л.-М.: Искусство, 1965. — 220 с.
7. Красовская В. Нижинский. — Л.: Искусство, 1974. — 207 с.
8. Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX века. Танцовщики. — Л.: Искусство, 1972. — 454 с.
9. Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX века. Хореографы. — Л.: Искусство, 1971. — 525 с.
10. Крылова М. Аполлон и электричество / М. Крылова // Русский журнал. - 2007. — 28 декабря. — Режим доступа: <http://www.russ.ru/Kniga-nedeli/Apollon-i-elektrichestvo>
11. Левенков О. Р. Джордж Баланчин. Ч.1. — Пермь: Книжный мир, 2007. — 383 с.
12. Лифарь С.М. С Дягилевым. - СПб.: Композитор, 1994. — 224 с.
13. Лифарь С.М. С. Дягилев / С.М. Лифарь. - СПб.: Композитор, 1993. — 352 с.
14. Майнище В. Баланчинский бал. В Большом — «Балеты Джорджа Баланчина» [Электронный ресурс]/ В. Майнище // «Большой театр». — 2004. — Режим доступа: <http://www.bolshoi-theatre.ru/reptuar/baleti-balanchina/113/>
15. Мариус Петипа. Материалы, воспоминания, статьи / сост. А. Нехендзи. - Л.: «Искусство», 1971. — 446 с.
16. Мясин Л. Ф. Моя жизнь в балете / Предсл. с англ. М.М. Сингал. Предисл. Е.Я. Суриц. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 1997. — 366 с.
17. Наборщикова С. В. Видеть музыку, слышать танец: Стравинский и Баланчин. К проблеме музыкально-хореографического синтеза. — М.: Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 2010. — 360 с.
18. Слонимский Ю. Джордж Баланчин. Начало пути / Ю. Слонимский// Советский балет. — 1989. — № 2. — С. 40-46
19. Суриц Е.Я. Артист и балетмейстер Леонид Мясин. — Пермь: Книжный мир, 2012. — 304 с.
20. Суриц Е.Я. Балет и танец в Америке. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. — 392 с.
21. Суриц Е. Джордж Баланчин: истоки творчества / Е. Суриц // Музыка и хореография современного балета. Вып. 5. — Л.: Музыка. 1987. — С. 77-106
22. Схейен Ш. «Русские сезоны» навсегда / Шенг Схейен; пер.с нидерландского Н. Вознесенко и С. Князьковой. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2014. — 608 с.

23. Фокин М. Против течения. – Л.М.: Искусство, 1962. – 640 с.
24. Цискаридзе, Н. Наш Баланчин – с московским акцентом // О. Гердт. Время МН. – 21.04.1999. [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
<http://forum.balletfriends.ru/viewtopic.php?t=191>
25. Шарандина А. Баланчинада. Пермь - Петербург - Нью-Йорк / А. Шарандина // - СПб.: Ведомости. – 2004. – 9 июня.

В) Сайты театров:

1. Государственный академический Большой театр России: официальный сайт. – Москва. – URL: <http://www.bolshoi.ru/>
2. Государственный академический Мариинский театр: официальный сайт. – URL: <https://www.mariinsky.ru/>
3. New York City Ballet (Нью-Йорк Сити Балле): официальный сайт. – Нью-Йорк. – URL: <https://www.nycballet.com/>
4. Пермский государственный академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского: официальный сайт. – Пермь. – URL: <http://permopera.ru/>
5. Театр балета Бориса Эйфмана: официальный сайт. – URL: <http://test.eifmanballet.com/>

Доступ в ЭБС:

- ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».
- ООО «Издательство Лань».
- ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ».

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Для успешного освоения дисциплины студенту следует посещать все *лекционные занятия*. Посещение и освоение всех тем лекционных занятий является условием допуска к промежуточной аттестации и зачету. Допускается непосещение лекционного занятия в случае болезни и других, предусмотренных законом обстоятельств. Однако студент должен «отработать» пропущенный материал. Для этого он должен подготовить доклад.

Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Целью самостоятельных занятий является прежде всего самостоятельная работа с литературой по данной дисциплине, изучение различных подходов к исследованию культуры и этапов становление культурологии как научной дисциплины. Особое значение имеет приобретение навыков самостоятельного изучения источников по теме и освоение научным аппаратом культурологии. При подготовке к *семинарским занятиям* рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников и интернет-ресурсов.

Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, познавательной и творческой активности студента связан с самостоятельной работой. В широком смысле под самостоятельной работой понимают совокупность всей самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне ее, в контакте

с преподавателем и в его отсутствие. Самостоятельная работа может реализовываться: непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, практических и семинарских занятиях, при выполнении контрольных работ и др.; в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий – на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.; в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре и других местах при выполнении студентом учебных и творческих заданий.

Система высшего образования базируется на оптимальном сочетании нескольких видов учебной деятельности, в том числе лекций, практических занятий и самостоятельной работы студентов. Последний компонент является основой полноценного образования: систематическая и планомерная самостоятельная работа, и желание приобрести знания являются необходимым условием превращения студента в подготовленного специалиста. Поэтому стимулирование самостоятельной, индивидуальной работы студентов представляется одним из основных направлений в совершенствовании современного высшего образования.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа студентов) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких составляющих:

- работа с текстами: учебниками, нормативными материалами, историческими первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами Интернета, а также проработка конспектов лекций;
- написание докладов, рефератов, письменных работ;
- участие в работе семинаров, студенческих научных конференций, олимпиад и др.;
- подготовка к зачетам непосредственно перед ними.

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а ее объем определяется Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. В учебных планах на нее отводится не менее половины учебного времени. Самостоятельная работа является важной сферой формирования таких компетенций как способности применять полученные знания в области культуроведения и анализе процессов межкультурной коммуникации в художественной культуре.

Самостоятельная работа студентов включает в себя такие формы как дискуссия, конспектирование изучаемых источников, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме в форме реферата. Дискуссия предполагает выработку и активное продвижение своей точки зрения по изучаемой проблеме, умение выслушать альтернативную точку зрения, вступить в полемику, на основе изложения и учета всех точек зрения прийти к объективному результату. Конспектирование источников включает

предварительное прочтение и запись основных, принципиальных положений изучаемых текстов, цитирование наиболее значимых мыслей автора. Аналитический обзор новой литературы связан с анализом журнальных статей, которые непосредственно касаются темы, но не были представлены в основной и дополнительной литературе по причине их непосредственной публикации. Такой обзор позволяет студенту проявить самостоятельность в выборе источников, которые, по его мнению, наиболее полно отражают тему в современных публикациях. Аналитический обзор проводится как в устной, так и письменной форме. Дискуссия охватывает собою темы в разделах 3,4. Конспектирование источников планируется по темам 2, 3. Аналитический обзор включает темы 1.

*Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов по подготовке к семинарам*

Семинарские занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала, формирования у студентов навыков самостоятельной работы с оригинальными текстами, способностей к анализу процессов культурного взаимодействия.

Подготовку к семинарскому занятию студент должен начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и подготовить по нему презентацию. Презентация – способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук. Рекомендуемая программа (по простоте использования) PowerPoint.

Последовательность подготовки презентации.

1. Выбрать тему.
2. Собрать и обработать начальную информацию, выстроить логическую цепочку сообщения.
3. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
4. Заключить собственные выводы в конце сообщения.
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой выбранной темы.
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).
7. Проверить визуальное восприятие презентации.

Продолжительность выступления 8-10 мин.

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий из рекомендуемых источников.

Работа с литературными источниками в процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Методические рекомендации к подготовке реферата

Реферат готовится на основе анализа не менее 8—10 научных и литературных источников.

Структура реферата предполагает наличие:

1. Титульного листа
2. Содержания
3. Основной части, которая может состоять из нескольких подразделов
4. Заключения
5. Списка использованной литературы (8-10 источников)

Во введении к реферату обосновывается выбор темы, актуальность и глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и вскрыть недостатки некоторых из них.

Этапы работы:

- 1) внимательно познакомиться с предложенными для рефератов темами, выбрать одну из них и по согласованию с преподавателем;
 - 2) подобрать соответствующую литературу для реферирования;
 - 3) пользуясь закладками, отметьте наиболее существенные положения, фрагменты или сделать выписки;
 - 4) составить план реферата;
 - 5) используя рекомендации по конспектированию и составленный вами план, написать реферат.
- В заключении к реферату обязательно выразить свое отношение к рассматриваемой теме, ее содержанию;
- 6) перечитать текст и отредактировать его;
 - 7) проверить правильность оформления реферата.
- По завершении работы над рефератом написать текст своего выступления. Время выступления - 5 – 7 минут. Продумать ответы на возможные вопросы по содержанию реферата.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену.

Итоговый контроль по дисциплине для студентов очного обучения – экзамен, включающий в себя вопросы по основным разделам дисциплины.

Для успешной сдачи экзамена студенту необходимо будет поэтапно и последовательно выполнить следующие задания:

- до экзамена регулярно посещать занятия, выполнять конспектирование лекций, отвечать на вопросы во время опроса в начале каждой лекции, выступить на семинарских

занятиях, быть активным при обсуждениях тем на семинарах;

- во время экзамена подготовить письменный ответ на вопросы;
- во время экзамена успешно представить понятийный минимум по прослушанному курсу и ответить на дополнительные вопросы (устно).

В основу подготовки системы положены принципы, в соответствии с которыми формирование знаний студента осуществляется постоянно в процессе его обучения в институте. Оценка успеваемости студентов основана на использовании совокупности контрольных точек, оптимально расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины. При этом предполагается разделение всего курса на ряд самостоятельных, логически завершенных блоков и модулей и проведение по ним промежуточного контроля. Оценка экзамена определяется на основе полученных положительных результатов по всем разделам самостоятельной работы.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Операционные системы:

–Windows 7 Professional

Пакет офисных программ:

–ABBYY FineReader 14 Business 1 year (Per Seat) Academic

–Microsoft Office 2016 Outlook

–Microsoft Office 2016 Word

–Microsoft Office 2016 Excel

–Microsoft Office 2016 PowerPoint

–Microsoft Office 2016 OneNote

–Microsoft Office 2016 SharePoint

–Microsoft Office 2016 Microsoft Teams

–Microsoft Office 2016 Access

–Microsoft Office 2016 Publisher

–1С: Университет

–Учебные планы ВО и УП ВПО

Антивирусные программы:

–Kaspersky Endpoint Security

Другое ПО:

–Mozilla Firefox

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

Электронно-библиотечная система «Лань»: <https://e.lanbook.com/>

Электронная библиотека «Юрайт»

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Занятия по дисциплине *«Балетный спектакль как проект»* должны проводиться в специально оборудованных аудиториях (наличие затемнения, компьютера, компьютерного проектора). Студенты должны иметь доступ к сети Интернет для работы с ресурсами, содержащими сведения о балетном искусстве, к сайтам крупнейших мировых театров.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии).

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен проводится в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Автор:

Фугина Ольга Александровна, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии

БАЛЕТНЫЙ СПЕКТАКЛЬ КАК ПРОЕКТ

Цель освоения дисциплины: формирование базовых знаний проектной составляющей в балетном искусстве, об истории балетного искусства и о тех изменениях, которые претерпевает балетный спектакль в условиях арт-рынка.

Задачи дисциплины:

- продемонстрировать возможности различных моделей комплексных проектов в области культуры и искусства;
- подготовить студентов – на основе методологии проектного подхода в области хореографического искусства – к комплексной экспертной оценке балетного проекта;
- освоить специфику работы на основных этапах процесса комплексного проектирования в области культуры;
- отработать в интерактивном режиме навыки применения методик и приемов экспертного анализа балетного проекта, выявления проблемных социокультурных ситуаций, целеполагания с учетом широкого культурно-исторического контекста;
- практически закрепить навыки анализа балетных проектов;
- познакомить студентов со способами презентаций проектов в области культуры.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина входит в часть Дисциплины по выбору и реализуется во *втором* семестре на очной форме обучения, в *третьем* – на заочной.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): ПК-1, ПК-5

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать: основные этапы и подходы к проектно-аналитической деятельности в сфере балетного искусства;
- уметь: организовывать исследования в проектно-аналитической деятельности в сфере балетного проектирования;
- владеть:
 - знаниями технологического процесса балетных проектов;
 - методами и подходами в сфере балетного проектирования

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов – очная и заочная форма обучения, форма контроля – **экзамен**.