

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО
Председатель УМС
Хореографического факультета
Буцан А.С.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ БАЛЕТМЕЙСТЕРА**

Направление подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство

Профиль подготовки: Балетмейстер-постановщик музыкального театра (арт-хореограф).

Степень выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

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

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: подготовить грамотного, профессионального специалиста, владеющего теорией, практикой и методикой постановочной и репетиционной работы с инновационными технологиями и разработками, познакомить студентов с основами компьютерных практик в искусстве, дать представление о художественно-образном решении через специальное программное обеспечение, специфике работы на разных площадках с техническим обеспечением и способного применять на практике полученные знания и умения.

Задачи:

1. Обеспечить будущих балетмейстеров-постановщиков знаниями в области компьютерных технологий в искусстве и театре.
2. Получение базовых знаний в области предмета «Компьютерные технологии в работе балетмейстера»: знание типов специальных компьютерных программ, особенностей и влияния инновационных технологий на художественно-образное решение;
3. Формирование профессиональных навыков и умений в освоении специфики работы с компьютерными технологиями для хореографического произведения.
4. Развитие творческого мышления и творческого потенциала будущих балетмейстеров через освоение наследия современного театрального и хореографического искусства с позиции использования инновационных технологий и умение применить полученные знания на практике.
5. Освоение компьютерных технологий для изучения и репрезентации репертуара профессиональных театров и создания студентами своих современных хореографических произведений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Компьютерные технологии в работе балетмейстера» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство.

Дисциплина «Компьютерные технологии в работе балетмейстера» изучается в 6 семестре. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин как: «История театрального искусства», «Основы звукорежиссуры», «История и теория хореографического искусства». В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Искусство балетмейстера», «Сценография и световой дизайн в хореографическом спектакле», а также прохождения практик. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство, профилю Балетмейстер-постановщик музыкального театра (арт-хореограф).

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
--	---------------------------	---------------------

ОПК-1 Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	<p>ОПК-1.1. Анализирует особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода</p> <p>ОПК-1.2. Применяет в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства</p> <p>ОПК-1.3. Формирует духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе духовных, исторических и национально-культурных традиций</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - историю и теорию искусства; - историю мировой культуры; - историю России <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать причинно-следственные связи исторических событий, влияющие на культуру того или иного региона; - выстраивать параллели развития искусства на разных исторических этапах; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретико-понятийным аппаратом по хореографическому искусству
ОПК-3 Работа с информацией Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	<p>ОПК-3.1. Осуществляет поиск информации в области искусства, в том числе в сети Интернет, используя различные методы; использует результаты самостоятельного информационного поиска в профессиональной деятельности</p> <p>ОПК-3.2. Работает с различными видами библиотечных каталогов и с поисковыми информационными системами сети Интернет</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специализированную основную литературу по вопросам истории и теории хореографического искусства. <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обрабатывать широкий объем информации; - структурировать и классифицировать теоретический материал. <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - персональным компьютером и программами, позволяющие обрабатывать информацию
ПК-4 Способен собирать, обрабатывать информацию и преобразовывать ее в	ПК-4.1. Собирает информацию, обрабатывает и преобразует ее в художественные образы.	<p>Знать</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные законы драматургии - приемы и принципы постановочной работы. - знать принципы строения музыкальных форм

художественные образы, на основе произведений литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии создавать собственное художественное произведение в различных хореографических формах	и	ПК-4.2. Создает собственные хореографические произведения, основываясь на анализе произведений художественной литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии	<ul style="list-style-type: none"> - сценографию. <p>Уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> - собирать и обрабатывать информацию, необходимую для создания хореографического произведения - разрабатывать режиссерский план, либретто. - создавать и разрабатывать хореографические образы - сочинять хореографический текст соответствующий задуманным образами - планировать и профессионально осуществлять постановочную (балетмейстерскую) работу с исполнителями; <p>Владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> - способностью раскрыть перед исполнителем задачу роли, методы создания и воплощения образа.
---	---	---	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.1 Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения.

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Компьютерные технологии в работе балетмейстера» за 6 семестр составляет 2 з.е., 72 акад. часов, из них контактных 34 акад.ч., СРС–38 акад.ч., форма контроля: зачет.

4.2.1 Структура дисциплины для очной формы обучения.

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах				Формы текущего контроля успеваемости (по нед Форма промежуточной аттестации (по семестра
		Лек ции	Прак тика	СРС	Ко нтр оль	
		Семестр 6				
1	Введение в дисциплину. Цифровой инструментарий		4	6		Опрос, практический показ
2	Актуальные цифровые технологии у различных		4	6		Опрос, практический показ

	цехов театра.					
3	Компьютерные технологии работы с музыкой.		4	6		Опрос, практический показ
4	Компьютерные технологии работы со светом.		4	6		Опрос, практический показ
5	Компьютерные технологии работы с дизайном.		4	6		Опрос, практический показ
6	Работа с виртуальной сценой.		4	6		Опрос, практический показ
7	Инновационные диджитал разработки в искусстве		4	6		Опрос, практический показ
8	Работа с документацией.		6	8		Опрос, практический показ
	Итого за 6 семестр (2 з.е.)		34	38		Зачет

4.3. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину. Цифровой инструментарий балетмейстера.

Сущность дисциплины заключается в изучении системной интеграции компьютерных технологий на всех этапах работы хореографа— от замысла до архивации. Её ключевая задача — не подмена живого акта искусства, а радикальное расширение выразительных средств, оптимизация труда и повышение точности коммуникации хореографа и зрителя. Студенты проследят эволюцию инструментов: от карандаша и магнитофона к специализированному ПО (например, Dance Designer для 3D-хореографии), облачным сервисам для планирования и системам захвата движения. В основе лежит формирование «диджитал-мышления», где технология служит воплощению художественной идеи, что требует внимания к этическим и психологическим аспектам её внедрения в репетиционный процесс. Итогом станет аудит потребностей и создание персональной карты цифровых инструментов.

Тема 2. Актуальные цифровые технологии в различных цехах театра.

Балетмейстер выступает здесь как «менеджер проекта», чья эффективность зависит от понимания возможностей смежных цехов. Это включает знание систем персонального мониторинга звука (in-ear) для артистов, работы с видео-мэппингом и LED-экранами, которые напрямую влияют на композицию. Изучается инструментарий костюмерного (САПР для лекал, 3D-моделирование) и декорационного цехов (ЧПУ, 3D-печать). Например, понимание процесса создания проекционной декорации, что позволяет балетмейстеру грамотно вписать танец в динамичную цифровую среду и точно сформулировать техническое задание для коллег.

Тема 3. Компьютерные технологии работы с музыкой.

Практический блок посвящен созданию профессионального музыкального сопровождения для репетиций и спектакля. Студенты осваивают базовый аудиомонтаж в специализированных программах : обрезку, склейку, создание циклов и плавных

переходов. Критически важным навыком станет изменение темпа трека без искажения тональности для адаптации под возможности труппы. Отдельно рассматривается создание клик-трека и временного кода (timecode) для абсолютной синхронизации движения с живым оркестром или сложными световыми и видео-эффектами, что является стандартом в современном высокотехнологичном спектакле.

Тема 4. Компьютерные технологии работы со светом.

Балетмейстер изучает свет не только с позиции вспомогательного оформления, но и как активного партнера хореографии. На практических занятиях происходит знакомство с интерфейсом программ визуализации для предварительного создания световой партитуры. Студенты учатся программировать «куски»/фрагменты/ визуальные подсказки (cues) света, привязывать их к музыкальным тактам и анализировать 3D-визуализации, чтобы заранее оценить, как луч высветит пластику или цвет костюма. Студентам предстоит просмотреть и проанализировать культовые работы современных режиссеров и хореографов, где запрограммированный свет создаёт вокруг танцовщика динамические архитектурные формы, с которыми он ведёт диалог.

Тема 5. Компьютерные технологии работы с дизайном.

Тема фокусируется на инструментах визуализации и коммуникации художественного замысла. Студенты научатся создавать мудборд (moodboard) в специализированных приложениях для определения стиля, работать с графическими редакторами для быстрых эскизов костюмов и мизансцен. Освоение основ 3D-моделирования позволит самостоятельно строить макеты сцены для проверки планировочных решений. Эти навыки превращают балетмейстера в эффективного соавтора для художника-сценографа и костюмера, позволяя наглядно презентовать идею продюсеру.

Тема 6. Работа с виртуальной сценой.

Студенты погружаются в концепцию «цифрового двойника» сцены. Изучается специализированное ПО для хореографов (например Dance Designer) для сочинения танца на виртуальных фигурах, что позволяет экспериментировать с композицией без присутствия артистов. Рассматриваются основы технологии моушен капче (Motion Capture) для анализа движения и создания цифровых аватаров, а также инновационные подходы: использование AR/VR для эскизирования пространства и интерактивные проекции, реагирующие на движение в реальном времени.

Тема 7. Инновационные диджитал-разработки в искусстве.

Закрепляется понимание технологий как материала для нового искусства. Анализируются передовые кейсы: дополненная и альтернативная реальность (AR) в перформансах, генеративная графика, алгоритмическая композиция, где танец управляет визуальным и звуковым рядом. Обсуждается, как взаимодействие танцовщика с цифровой средой рождает уникальный эстетический контент. Критический анализ направлен на определение разумных пределов технологизации, где цель — усиление, а не подавление живого эмоционального контакта.

Тема 8. Работа с документацией.

Систематизируются методы цифрового документооборота, обеспечивающего профессиональную деятельность. Студенты осваивают облачные хранилища для структурирования всех материалов постановки: от видео-записей репетиций до чертежей декораций. Практикуется работа с инструментами совместного планирования. Особое внимание уделяется современным методам фиксации хореографии — от детального видеоархива до создания точных цифровых партитур в системах нотации (LabanWriter),

что, как в проектах по реконструкции балетов Баланчина, является ключом к сохранению культурного наследия.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1	Введение в дисциплину. Цифровой инструментарий	Практическое занятие Самостоятельная работа	Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития
2	Актуальные цифровые технологии у различных цехов театра.	Практическое занятие Самостоятельная работа	Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины) Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития
3	Компьютерные технологии работы с музыкой.	Практическое занятие Самостоятельная работа	Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины) Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития
4	Компьютерные технологии работы со светом.	Практическое занятие	Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и

		Самостоятельная работа	обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины) Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития
5	Компьютерные технологии работы с дизайном.	Практическое занятие Самостоятельная работа	Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины) Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития
6	Работа с виртуальной сценой.	Практическое занятие Самостоятельная работа	Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины) Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития
7	Инновационные диджитал разработки в искусстве	Практическое занятие Самостоятельная работа	Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины) Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития
8	Работа с документацией.	Практическое	

		занятие	Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины)
		Самостоятельная работа	Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития

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

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Контроль и оценивание выполнения заданий осуществляется на практических занятиях (при дистанционной форме обучения – в рамках ЭИОС). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, педагогического наблюдения, тестирования, обсуждения/дискуссий, а также творческих заданий по итогам изучения разделов семестра. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

Промежуточная аттестация по дисциплине:

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой/экзамена.

В п. 6.3 приводятся вопросы к тестам, творческим заданиям и экзамену.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль:		
- опрос	ОПК -1 ОПК-3 ПК-4	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
- тест		отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
- практический показ		отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация:		
- Зачет с	ОПК -1	зачтено /не зачтено

оценкой	ОПК-3 ПК-4	(отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно)
- Экзамен		отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов поддисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы (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:</p> <p>Обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с заданиями высокого уровня сложности, правильно обосновывает свои ответы.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и специальной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «высокий».</p>
«хорошо»/ «зачтено»	<p>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.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении сложных творческих заданий, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и специальной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».</p>
«удовлетворительно»/ «зачтено»	<p>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.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при выполнении заданий стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p>

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «ограниченный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	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 заданий 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 .

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится на основании оценочных средств, представленных в отдельном разработанном документе. Диагностика методом опроса проводится по следующим темам дисциплины.

1. Введение в дисциплину. Цифровой инструментарий.
2. Актуальные цифровые технологии в различных цехах театра.
3. Компьютерные технологии работы с музыкой.
4. Компьютерные технологии работы со светом.
5. Компьютерные технологии работы с дизайном.
6. Работа с виртуальной сценой.
7. Инновационные диджитал-разработки в искусстве.
8. Работа с документацией.

Типовые творческие задания

1. К теме 2: Актуальные цифровые технологии в различных цехах театра. · Задание «Техническое задание (ТЗ) для цеха»: Вы — балетмейстер. Вам нужен необычный реквизит для новой постановки (например, светящийся жезл, маска с меняющимся узором, легкая сфера диаметром 1 метр). Выберите один предмет и создайте для бутафорского цеха простое техническое задание в виде:
 1. Фотографии-референса (найдите в интернете).
 2. Эскиза от руки, сфотографированного на телефон.
 3. Текстового описания из 3-4 пунктов: размер, ключевые материалы, желаемый эффект (например, «должен мягко светиться изнутри»).
 4. Указания, какие современные технологии (3D-печать, электроника, лазерная резка) могли бы помочь в его изготовлении.

2. К теме 3: Компьютерные технологии работы с музыкой. · Задание «Репетиционная фонограмма»: Скачайте любимое музыкальное произведение (около 2-3 минут). Используя бесплатную программу Audacity, выполните следующие действия:
 1. Обрежьте фрагмент длиной ровно 90 секунд.
 2. Замедлите темп всего фрагмента на 15% (эффект Change Tempo), не меняя тональность.
 3. Вставьте в начало и конец фрагмента плавное появление и затухание звука (эффект Fade In / Fade Out).
 4. (Дополнительно) На отдельную дорожку наложите простой метроном (можно записать голосом, хлопками) для условного «входа кордебалета» на 45-й секунде.
3. К теме 4: Компьютерные технологии работы со светом. · Задание «Световая метафора»: Придумайте короткую пластическую миниатюру (3-5 движений), выражающую эмоцию (например, «тоска», «вспышка гнева», «лучик надежды»). С помощью доступных средств — настольной лампы, фонарика на телефоне, цветного стекла или даже просто рисунков — создайте и запечатлите (на фото или коротком видео) три разных световых решения для этой миниатюры:
 1. Реалистичное (просто освещение).
 2. Метафорическое (свет помогает раскрыть эмоцию).
 3. Условное/абстрактное (тень, луч, цвет становятся главными «действующими лицами»).
4. К теме 5: Компьютерные технологии работы с дизайном. · Задание «Moodboard на 5 минут»: Вам нужно быстро донести идею новой постановки на тему «Заброшенный завод». За 15 минут с помощью любого доступного инструмента (собрать коллаж вили даже в заметках на телефоне) создайте доску настроения (moodboard), состоящую из 5-7 изображений. Они должны включать в себя:
 - 1-2 фото атмосферы/локации.
 - 1-2 фото, передающих характер движения (например, роботизированное или, наоборот, текучее).
 - 1-2 примера фактур/цветов для костюмов.
 - 1 ключевой визуальный символ или объект.
5. К теме 6: Работа с виртуальной сценой. · Задание «Объемная мизансцена»: Используя простые предметы (коробки, книги, чашки) на столе, создайте макет условной сцены с разными уровнями. С помощью смартфона:
 1. Снимите 3 коротких (по 10 секунд) видео этого макета с трех разных ракурсов (спереди, сбоку, сверху).
 2. Вообразите, что это — 3D-модель сцены. Устно (можно записать голосовое сообщение) или текстом опишите, как группа из 5 «виртуальных» артистов может перемещаться по этим уровням в пространстве вашего макета от точки А к точке Б.
6. К теме 7: Инновационные диджитал-разработки в искусстве. · Задание «Концепция интерактивного перформанса»: Придумайте идею для 2-минутного перформанса, где движение танцовщика напрямую влияет на цифровую среду. Опишите ее в 5 предложениях по схеме:
 1. Что делает танцовщик? (Пример: «Он совершает резкие, рубящие движения руками»).
 2. На что это влияет? (Пример: «На звуковой ряд и проекцию на заднике»).
 3. Как это влияет? (Какая связь? Пример: «Каждый взмах «разрывает» тишину электронным звуком и оставляет на экране светящийся след-шрам, который медленно исчезает»).
 4. Какой финал? (Пример: «В финале, собрав все «шрамы» в одной точке, он создает взрыв света и звука»).
 5. Какую метафору/идею это выражает? (Пример: «Идея борьбы с памятью о травме»).
7. К теме 8: Работа с документацией. Задание «Структура проекта»: Создайте в любом удобном формате (даже в виде списка в блокноте или простой таблицы) структуру папок для облачного хранилища вашего нового спектакля «Времена года». В структуре должны быть предусмотрены разделы для:
 - Административных документов (контракты, графики).
 - Музыкальных материалов (исходные треки, репетиционные версии).
 - Видео (референсы, записи репетиций, финальная запись).
 - Визуализаций (эскизы костюмов и декораций, lightboard).

Хореографической партитуры (ваши заметки, схемы).
Промо-материалов (фото для афиши, пресс-релиз).

Типовые тестовые задания

Типовые тестовые задания содержат профессиональные вопросы по дисциплине из следующих совокупностей:

1. Вопросы по методике интеграции цифровых технологий в хореографию.
2. Вопросы по методике преподавания хореографии с использованием цифровых технологий.
3. Вопросы по организации цифровой среды для работы балетмейстера.
4. Вопросы по понятийно-терминологическому аппарату дисциплины.
5. Вопросы по определению цифровой эстетики и воплощению задумки хореографа.
6. Вопросы по генезису становления дисциплины.
7. Вопросы на знания ведущих балетмейстеров, основателей, специалистов в области изучаемой дисциплины.

Примерные вопросы к экзамену

1. Вы делаете спектакль с интерактивной проекцией на полу (круги от шагов). С какими тремя цехами вы будете работать плотнее всего и что конкретно попросите сделать каждый?
2. Вам нужно выучить партию с артистами без оркестра. Какую специальную фонограмму вы создадите для репетиций, чтобы переход к работе с дирижером был легким?
3. Чем отличается работа со светом как с «освещением» и как с «материалом» (например, луч-клетка)? Как это меняет ваше общение со светодизайнером?
4. Назовите два главных плюса записи танца цифровой нотной партитурой (типа LabanWriter) вместо видео. В какой ситуации через много лет эти плюсы станут решающими?
5. Цифровые шоу часто одноразовые. Какие три практические проблемы возникнут, если вы захотите сделать такое шоу в репертуарном театре с ежедневными показами?
6. Вы придумали костюм, который меняет рисунок под специальным светом. Какой один цифровой файл или эскиз вы подготовите, чтобы быстро и понятно объяснить идею художнику по костюмам?
7. Как использование общего онлайн-пространства (типа Google Диска) решает две основные проблемы при подготовке спектакля, когда над ним работает много людей?
8. Если ваш спектакль использует технологию захвата движения (MoCap), которая сама создает звук и управляет светом, то как меняется ваша роль как балетмейстера? Вы больше не «постановщик», а кто?

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Обязательная литература

1. Абаев Н., Хайтанова Б., Рашидова А., Тувакова О. Влияние компьютерных технологий на современное искусство и творчество // Научный журнал «Ceteris Paribus». — 2023. — № 12. — С. 11–13.
2. Алексеев А. П., Ванютин А. Р., Королькова И. А. и др. Современные мультимедийные информационные технологии : учебное пособие / Серия: «Библиотека студента». — М. : Солон-пресс, 2017. — 108 с.
3. Астафьева Т. В. Компьютерные и медиатехнологии в сценографии как фактор развития постановочного процесса // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). — 2011. — С. 128–133. — [Научная статья по специальности «Искусствоведение»].
4. Бобровская М. А., Галкин Д. В., Самеева В. С. Новые информационные технологии в современной сценографии // Гуманитарная информатика. — 2013. — Вып. 7. — С. 93–104.
5. Галкин Д. В. Звуки, рождённые из чисел, кибер-театр и компьютерная поэзия: эстетика случайности в кибернетическом искусстве 1950–1960-х гг. // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. — 2009. — С. 273–278.
6. Дробышева Е. Э., Смекалов Ю. А. Современные технологии на службе искусства: новая жизнь танца // Вестник Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. — 2017. — № 3 (50). — С. 32–38.
7. Ермолаева С. Ю., Воробьёва С. В. Эстетика диджитал-арт в социокультурном пространстве // Социально-гуманитарные знания. — 2021. — С. 211–213
8. Ищенко Н. С. Псевдоморфозы сакральности в знаковых пространствах современности : монография / Серия: «Тела мысли». — СПб. : Алетейя, 2025. — 376 с.
9. Катунин Г. П. Основы мультимедийных технологий : учебное пособие для вузов / Серия: «Компьютеры и программное обеспечение». — СПб. : Лань, 2021. — 784 с.
10. Кривоспицкая Я. В. Современное театральное искусство как феномен виртуальной реальности // Вестник культуры и искусств. — 2011. — № 2 (26). — С. 79–80.
11. Ледушкина С. Н. Новые технологии в художественной коммуникации: креативная концепция компьютерного искусства // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки = St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Humanities and Social Sciences. — 2012. — № 4. — Раздел: Terra Linguistica. — С. 168–170.
12. Лидерман Ю., Золотухин В. (ред.) Theatrim Mundi. Подвижный лексикон. — М. : Музей современного искусства «Гараж», 2021. — 256 с.
13. Луговой А. А., Потолокова М. О. Зарождение цифрового искусства на примерах изобразительного, музыкального и сценического искусств // KANT: Social science & Humanities. — 2025. — № KANT: SSH1(21) (январь). — С. 34–39.
14. Мезенцева С. В. Музыкально-компьютерные технологии и саунд-дизайн: о востребованности специалиста нового профиля // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). — 2022. — С. 121–124.
15. Мороз А. В. Проекционные декорации: историко-культурный аспект // Царскосельские чтения. — 2014. — С. 176–180. — [Научная статья по специальности «Искусствоведение»].
16. Паниотова Т. С., Коробова Г. А., Корсикова Л. И. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино : учебное пособие для СПО / Серия: «Искусство, искусствоведение». — СПб. : Планета музыки, 2021. — 456 с.
17. Пол К. Цифровое искусство. — М. : Ad Marginem, 2017. — 272 с.
18. Селезнёв А. Е. Компьютерная графика в создании художественного образа в современных произведениях искусства // Вестник Вятского государственного университета. — 2011. — С. 204–206.

19. Сибрук Дж. Машина песен. Внутри фабрики хитов. — М. : Ad Marginem, 2016. — 336 с. — ISBN 978-5-91103-317-0.
20. Соловьёва О. М. Цифровое искусство и современные коммуникационные технологии // Умная цифровая экономика. — 2022. — Т. 2, № 1. — С. 12–17. — [Научная статья по специальности «Компьютерные и информационные науки»].
21. Товстоногов Г. А. Беседы с коллегами. Попытка осмысления режиссёрского опыта. — М. : ЁЁ Медиа, 2025. — 290 с.
22. ФЕРм 81-03-29-2001. Часть 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий. — М. : Стройинформиздат, 2014. — 9 с. — ISBN 978-5-91418-402-2, 978-5-914186-484.
23. Югай И. И. Медиареальность в изобразительном искусстве // Наука телевидения = The Art and Science of Television. — 2019. — № 15.2. — С. 183–205. — [Научная статья по специальности «СМИ (медиа) и массовые коммуникации»].
24. Журнал «Искусство». — 2021. — № 2 (617): «Цифровая реальность». — URL: <https://iskusstvo-info.ru/issues/12857/>.

1.

Дополнительная литература

1. Андреева, М. П. Особенности создания хореографической композиции contemporary dance / М. П. Андреева, Т. С. Борисенко // Актуальные научные исследования в современном мире. — 2021. — № 2-5(70). — С. 63-69.
2. Барба Э., Саварезе Н. М. Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя. — М. : Артист. Режиссёр. Театр, 2010. — 320 с.
3. Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 2: Вторая половина XX века. — М. : УРСС, 2012. — 404 с.
4. Бишоп К. Рассеянное внимание. — М. : Ад Маргинем, 2025. — 240 с.
5. Бурцева, Г. В. Современный танец в образовательной среде вузов культуры и искусств / Г. В. Бурцева // Диалоги о культуре и искусстве : Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), Пермь, 25–27 октября 2017 года / Пермский государственный институт культуры ; отв. ред. Е.В. Баталина-Корнева. — Пермь: Пермский государственный институт культуры, 2017. — С. 34-40.
6. Брыжак, Ольга Владимировна. Актуальные тенденции в танцевальной культуре // Научная статья по специальности «СМИ (медиа) и массовые коммуникации». 2022.
4. Гудин, Кирилл Игоревич. Хип-хоп и андеграунд культура как современные виды искусства / К. И. Гудин, В. А. Брыкина // Наука 2020. 2022. № 3 (57).
7. Кузовенкова, Ю. А. Трансформация пространства российской молодежной субкультуры в 80-90 гг. XX в. // Человек в мире культуры. 2017. С. 121–123.
8. Никитин, Вадим Юрьевич. Мастерство хореографа в современном танце : учебное пособие. 9-е изд. Санкт-Петербург : Планета музыки, 2025. 520 с. ISBN 9785507529865. (Серия «Балет и хореографическое искусство»).
8. Никитин, Вадим Юрьевич. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика : учебное пособие. Москва : ГИТИС, 2000. 438 с.
9. Поносов, Игорь. От стен до сцен. Хроника московского уличного искусства. 1991–2020 / Игорь Поносов. Москва : GARAGE, 2025. 224 с. ISBN 9785605372103.
10. Сборник материалов I открытой научной конференции исследователей стрит-арта. Москва : Институт исследования и развития стрит-арта, 2023. 118 с.
11. Садыкова Д. А. Танец как феномен медиакультуры // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15: Искусствоведение. — 2014. — Вып. 4. — С. 70–75.

12. Санникова Л. И. Художественный образ в сценографии : учебное пособие. — 10-е изд., стер. — СПб. : Планета музыки, 2025. — 192 с. — (Театральное искусство. Драматургия).
13. Санникова Л. И. Художественный образ в сценографии : учебное пособие для СПО. — 2-е изд., стер. — СПб. : Планета музыки, 2026. — 192 с.
14. Сценографы России в контексте истории и современной практики мирового театра. — М. : Красанд, 2019. — 272 с.
15. Степина А., Петрова А. Мир театра. Архитектура и сценография в России. — М. : Кучково поле, 2021. — 240 с.
16. . Толстун, В. В. Актуализация танца хип-хоп в хореографическом пространстве европейских стран // Санкт-Петербургский образовательный вестник. 2016. С. 16–18.
17. Френкель М. Современная сценография. Некоторые вопросы теории и практики. — М. : ЁЁ Медиа, 2025. — 156 с.
18. Чеченёва Н. Г. Сценография культурно-досуговых программ : учебно-методическое пособие для вузов. — 2-е изд., стер. — СПб. : Планета музыки, 2025. — 128 с.
19. Шомова С. От мистерии до стрит-арта. — М. : Высшая Школа Экономики, 2016. — 262 с.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Электронная библиотека: <http://elibrary.rsl.ru>
2. Библиотека гуманитарных наук. <http://www.gumer.info/>
3. Библиотека исторического факультета МГУ. <http://www.hist.msu.ru/ER/>
4. Исторический сайт: <http://www.historichka.ru/materials/>
5. Исторический сайт: <http://www.hrono.ru/>

Доступ в электронно-библиотечную среду ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Методические рекомендации по осуществлению профессиональной гигиены исполнителя

Обучающимся важно самостоятельно и ответственно подходить к организации профессиональной гигиены, которая заключается в самостоятельном разогреве и подготовки опорно-двигательного аппарата к физическим нагрузкам, обеспечении необходимого отдыха и разгрузочных периодов в свободное время, качественного и своевременного питания, и также водного баланса организма.

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, отработка изученного танцевального движения, элемента, комбинации, упражнения, подготовка к дискуссии, подготовка сообщения, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме.

Для более углубленного изучения материала задание для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий для самостоятельной работы, по возможности, следует ориентироваться на наглядное представление материала.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

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

Word, Excel, PowerPoint;
Adobe Photoshop;
AdobePremiere;
PowerDVD;
MediaPlayerClassic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Профессиональная специфика творческих дисциплин предполагает синтез теоретического и практического обучения, с связи с чем, лекционный материал предлагается к изучению в параллели с практическим рассмотрением учебного материала. Это обуславливает обеспечение учебного процесса на творческих дисциплинах специализированными аудиториями, оборудованными необходимым обеспечения качественного образовательного процесса условиями: наличием хореографического станка, зеркал, профессионального покрытия пола, музыкальным оборудованием.

Для обеспечения творческих дисциплин хореографический факультет МГИК имеет в наличии аудитории: 100, 101, 103, 105, 201, 203, 205, 208, 301, 303, 307 учебного корпуса 2В; 131, 133, 134 учебного корпуса 2.

Для организации самостоятельной работы, в зависимости от целей и задач, имеются в наличии практические аудитории (вышеобозначенные), а также теоретической подготовки читальный зал библиотеки МГИК и домашние компьютеры.

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

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- 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 и зачёт проводятся 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 институтами, 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, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель –

Доцент кафедры народного танца, кандидат культурологии

Буцан А.С.