

Школа «Шоу Консалтинг»
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ СЕЗОН
2024-2025 гг.

Уважаемые коллеги!

Мы открываем прием заявок на учебные программы Школы «Шоу Консалтинг» в новом сезоне!

Школа «Шоу Консалтинг» содействует модернизации сферы культуры и креативных индустрий, расширяя и актуализируя профессиональные компетенции руководителей и специалистов.

Наши курсы для вас:

- **Специалисты художественно-постановочной части:** стейдж-менеджеры, светооператоры, звукооператоры, видеоинженеры, гримеры, бутафоры, костюмеры, монтировщики, техники и другие **люди, без которых ничего не работает.**
- **Творческие специалисты:** режиссеры, сценографы, видеохудожники, художники по костюму, саунд-дизайнеры, звукорежиссеры, и другие **люди, создающие содержательный контент.**
- **Руководители** и сотрудники театров, концертных организаций, музеев, прокатных компаний и бизнес-структур: директора, технические директора, продюсеры, стейдж-менеджеры, менеджеры проектов, специалисты по продвижению, маркетологи, руководители служб постановочной части и служб, технические директора и другие **сотрудники, принимающие решения в организации.**

Форматы работы Школы:

В сотрудничестве с государственными профильными вузами Школа организует программы дополнительного профессионального образования: курсы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки.

Привлекая лучших специалистов, Школа проводит: практикумы, интенсивы, мастер-классы, круглые столы, лекции, тематические семинары, индивидуальные учебные программы для решения конкретных задач организаций.

По ссылке ниже вы найдете анкету с перечнем возможных курсов. Заполните ее, и мы пригласим именно на те курсы, которые вам наиболее интересны!

[Внизу страницы «О Школе "Шоу Консалтинг"» – опрос с перечнем курсов Школы](#)

Директор Школы «Шоу Консалтинг» Аршанская Ольга Владимировна

ova@showconsulting.ru

Уважаемые коллеги!

В учебном году 2024/2025 Школа «Шоу Консалтинг» приглашает работников театров и других организаций культуры пройти обучение по следующим направлениям:

1. Специалисты художественно-постановочной части

1.1. Интенсивы-тренинги для светооператоров по отдельным видам световых консолей (ETC, GrandMA, Avolites, Compulite, Hog и другие)

Курсы повышения квалификации

Очно, на базе студии «Виртуальная сцена «Шоу Консалтинг»» по адресу: Миллионная ул., 30

5–7 учебных дней (30–42 ак.часов)

Группы не более 10–12 человек

В рамках интенсивов будут практически изучаться общие принципы работы на световых пультах, особенности той или иной модели, их преимущества и специфика.

Краткое содержание программы:

- Основные функции профессии:
 - Место светооператора в структуре постановочной бригады спектакля, шоу
 - Роль светооператора при эксплуатации спектакля
 - Взаимодействие с художником по свету и другими участниками выпуска и проведения спектакля, концерта
 - Художественные аспекты деятельности
- История профессии и развитие технологий. Общие технологические вопросы:
 - История систем управления постановочным светом и прямыми включениями

- Принципы построения и структура современных систем управления. Примеры
- Особенности современных протоколов передачи данных. Совместимость. Преобразование данных. Сохранение данных. DMX 512. ETHERNET. История. Особенности. Возможности. Коммутация устройств. Установка адресов. Распределение адресного поля
- Теория, практика и специфика работы с пультами управления светом:
 - EOS
 - Hog
 - GRAND MA
 - Avolites
 - Compulite
- Совместная работа художника по свету и светооператора

1.2. Курсы повышения квалификации для операторов видеосерверов (видеоинженеров):

1.2.1. Интенсивы-тренинги по отдельным видам видеосерверов (Resolume, Catalyst, WATCHOUT, D3 DISGUISE, TouchDesigner, 7thSense)

Курс повышения квалификации

Очно, на базе студии «Виртуальная сцена «Шоу Консалтинг»» по адресу: Миллионная ул., 30

5 учебных дней (32–40 ак.часов)

Группы – не более 10–12 человек

В рамках интенсивов будут практически изучаться общие принципы работы с видеосерверами, особенности той или иной модели, их преимущества и специфика.

1.2.2. Управление видео в театре и шоу. Работа видеоинженера в театре. Базовый уровень

Курс повышения квалификации

Очно

4 учебных дня (32 ак.часа)

Группа – до 12 человек

Программа рассчитана, в первую очередь, на театральные видеоинженеры, начинающих путь в профессии, или специалистов, не имеющих специального образования, но фактически выполняющих функции видеоинженера.

В рамках экспресс-курса будут рассмотрены типовые задачи видеоцеха в театре, основные виды коммутационного оборудования и технологии управления видео в театре; слушатели научатся рассчитывать требуемые характеристики для видеопроекторов (математический расчет яркости и коэффициента объектива), а также проработают ключевые моменты организации работы видеоцеха в театре.

1.3. Управление машинерией в театре: курс для машинистов сцены – операторов пультов механики

Курс повышения квалификации

Очно

5 учебных дней (32–40 ак.часов)

Группы не более 10–12 человек

Краткое содержание программы:

- Механизация сцены, художественные и технологические аспекты
- Верхняя механизация, нижняя механизация, вспомогательные механизмы:
 - Сцена как суперконструктор художника
 - Универсальность и гибкость
 - Быстрота и удобство монтажа и трансформации
 - Безопасность
- Перспективы развития механизации сцены. Примеры комплексных решений
- Экскурсия по сцене театра:
 - Верхняя механизация
 - Нижняя механизация
 - Управление и синхронизация
- Управление современной системой сценической механизации:
 - Требования к программам и пультам управления, их возможности и особенности
 - Синхронизация с другими компонентами спектакля
 - Системы безопасности и связи
- Специальные и мобильные механизмы и приспособления:
 - Мобильные лебёдки, их виды и особенности
 - Сборные конструкции, фермы, станки, подъёмники
 - Риггинг
- Безопасность:

- Правила безопасной работы
- Требования к технике
- Испытания техники

1.4. Грим в театре и шоу. Теория и практика: курс для гримеров

Курс повышения квалификации

Очно

32 ак. часа

Группа – до 16 человек

Краткое содержание программы:

- Краткая история грима
- Роль грима в создании целостного художественного образа
- Линия и цвет – основные средства выразительности грима
- Ритуальная маска – «первооснова» грима
- Этика поведения гримера
- Гримерные материалы и приспособления
- Виды грима:
 - Линейный (плоский, плоскостной)
 - Объемный (пластический)
 - Живописно-иллюзорный
- Анатомические основы грима: череп, мимика
- Практика:
 - Очерчивание костей черепа (грим черепа)
 - Очерчивание мимических выражений лица
- Схема последовательности выполнения грима
- Приемы подводок (глаза, губы, брови):
 - Практика: создание целостного линейного грима
- Объем и цвет в гриме:
 - Закон света и тени
 - Основы цветометрии
 - Психологические характеристики цвета
 - Подчеркивание простейших объемов лица (лоб, нос, щеки, шея, руки)

- Практика: создание целостного объемного грима
- Приемы живописно-иллюзорного и объемного грима
 - Основные схемы гримов
 - Молодой и возрастной грим
 - Изготовление накладной лысины. Крепление лысины
 - Готовые накладные детали из силикона. Использование деталей из силикона при создании образов для театральных постановок.
 - *Практика: создание возрастного грима, образа с использованием лысины, накладных деталей, постижерных изделий*

2. Творческие специалисты:

2.1. «Технология создания спектакля/концерта/шоу в виртуальном макете. Виртуальная сцена.» курс для театральных художников-технологов

Курс повышения квалификации

Онлайн + очно

32 ак. часа (16 часов – онлайн и 16 часов – очно)

Группа – до 16 человек

Краткое содержание программы:

- Художественные и технологические аспекты виртуального проектирования театрального и концертного пространства
- Организация выпуска спектакля в виртуальном макете:
 - Этапы виртуального проектирования – от создания театрального/концертного пространства до фиксации и документирования результатов проектирования
 - Планирование выпуска спектакля в виртуальном макете
- Алгоритм создания виртуального макета и проведения виртуальных репетиций. Практика:
 - Примеры проектов
 - Знакомство с возможностями и интерфейсом программно-аппаратного комплекса виртуальной сцены (Cinema 4D, Lightconverse, Reaper, световые консоли GrandMA, ETC и др.)

- Создание сценического пространства в виртуальной среде:
 - Сбор материалов и работа с вводной информацией
 - Создание архитектуры сцены и сценических конструкций
 - Программирование подвижных элементов сценического комплекса
 - Расстановка стационарного светового оборудования театра
 - Настройка параметров показа и отображения виртуальной сцены
- Создание виртуального макета:
 - Сбор материалов и работа с вводной информацией по оформлению спектакля/концерта/шоу
 - Создание декораций, мебели и крупного реквизита
 - Создание оригинальных стаффажей для виртуального макета
 - Программирование движения декоративного оформления и стаффажей
 - Расстановка и настройка мобильного и специально изготавливаемого светового и видеооборудования и оборудования спецэффектов, используемого в спектакле/концерте/шоу
- Проведение репетиций в виртуальном макете спектакля:
 - Настройка системы и подготовка проекта к виртуальным репетициям. Сетевая инфраструктура виртуальной сцены
 - Технические и монтировочные репетиции
 - Световые и видеорепетиции
 - Постановочные репетиции и прогоны
- Фиксация спектакля в виртуальном макете:
 - Подготовка технической документации: планировка, лайтплот, спецификация, таймлайн, партитура проведения

2.2. Видео для театра: курс для видеохудожников

Курс повышения квалификации

Онлайн + очно

48 ак.часов

Группа – до 12 человек

Программа рассчитана, в первую очередь, на видеохудожников, начинающих свое творческое сотрудничество с миром театра. В курсе на практических примерах будет рассмотрен полный цикл производства видеоконтента для спектакля.

Краткое содержание программы:

- Принципы разработки синопсисов и сценарного плана видеооформления спектакля
- Работа в постановочной группе спектакля, создание единого авторского произведения
- Особенности работы с видео как с элементом сценографии спектакля, сценическая композиция
- Разные виды и техники создания видеоконтента (от титров до масштабного интерактивного видеоарта)
- Типовые пайплайны проектов (график и технология/алгоритм создания видео)
- Видеоконтент в музыкальном театре – особенности таймлайна
- ТЗ на видеоконтент: каким должно быть и как его выполнить
- Выпуск на площадке – базовые знания о медиасерверах и коммуникация с видеоинженерами

2.3. Свет для театра: курс для художников по свету

Курс повышения квалификации

Онлайн + очно

32 ак. часа

Группа – до 12 человек

Краткое содержание программы:

- Базовые понятия светового дизайна и световой режиссуры:
 - Художественные, технологические, психологические аспекты
 - Световые инструменты. Разнообразие, назначение, классификация
 - Современные источники света: типы, характеристики, особенности применения
 - Базовые понятия характеристик световых приборов
- Свет и цвет (художественные, психологические, технологические аспекты):
 - Свет и цвет. Восприятие цвета. Применение цвета в живописи и на сцене. Сочетание цветов
 - Эмоциональная характеристика цветов. Оттенки цветов
 - Цветовая температура белого света
 - Получение цветного света. Светофильтры. Смешение цветов. Синтез цвета
- Сочетание инструментов (построение идеальной системы постановочного освещения):
 - Решение разнообразных постановочных задач при помощи различных световых приборов и их совместная работа

- Подбор приборов и расположение на сцене. Мобильность и удобство
- Проблема выбора
- Взаимодействие с режиссером

2.4. Архитектурный видеомэппинг: лаборатория-практикум совместно с Международным Фестивалем светового и медиаискусства «Ночь света»

[Сайт фестиваля «Ночь света»](#)

Лаборатория-практикум

Онлайн + очно

3 учебных месяца (90 ак.часов)

Группа – 25 человек

Лаборатория-практикум ориентирована на молодых медиахудожников и задумана как обучающая программа в области архитектурного 3D-мэппинга в формате творческой мастерской. Участники смогут освоить технические навыки и реализовать собственные идеи при создании масштабной проекционной инсталляции в уникальном архитектурном пространстве – на Иорданском фасаде Большого Гатчинского дворца.

В рамках лаборатории пройдут лекции и воркшопы с архитекторами, зарубежными и российскими художниками и композиторами. Участники будут разрабатывать общую концепцию проекта, онлайн и офлайн встречаться с кураторами и коллективно работать над творческим замыслом в группах, объединяющих визуальных и аудио-специалистов.

Заключительным этапом лаборатории станет встреча участников и кураторов на репетиции показа проекта в Гатчине в конце августа 2025 года, где на финальном воркшопе совместно с инженером они смогут настроить и доработать проекционную инсталляцию. Итог лаборатории в виде 3D-мэппинга будет представлен многотысячной аудитории фестиваля «Ночь света».

3. Руководители:

3.1. Руководитель художественно-постановочной части театра

Программа профессиональной переподготовки

Очно

Ноябрь 2024 – декабрь 2025 (5 учебных сессий продолжительностью 2 недели каждая)

Группа – до 12 человек

Краткое содержание программы:

- Основы профессии:
 - Пространственное мышление и визуализация
 - Инженерная графика
 - Профессиональные графические редакторы
 - Материаловедение
 - Основы технической механики и расчета театральные конструкций
 - Информационные технологии в работе ХПЧ
 - Проектирование виртуальной среды спектакля
- Театральное здание и сценическое оборудование:
 - Архитектура, строительство и реконструкция театров
 - Оборудование современной сцены
- Управление художественно-постановочной частью и ее структурными подразделениями:
 - Планирование и организация работы ХПЧ
 - Основы управленческой культуры руководителя ХПЧ
 - Основы управления государственной организацией культуры
 - Охрана труда и пожарная безопасность в театре
- Технологии производства элементов материального оформления:
 - Декорационное оформление спектакля
 - Сценические костюмы
 - Бутафория, мебель и реквизит
 - Электробутафория
 - Элементы механики и электромеханики
 - Сценические спецэффекты
- Планирование и организация производственно-материального оформления спектакля

3.2. Руководство монтировочным цехом в театре

Курс повышения квалификации

Очно

5 учебных дней (40 ак.часов)

Группа – до 12 человек

Краткое содержание программы:

- Основы профессии:
 - Монтировочный цех – подразделение ХПЧ театра. Функции и взаимосвязи. Варианты построения организационной структуры
 - Исторический обзор развития театральной архитектуры и сценической машинерии
 - Современная сценическая механика. Виды, особенности и принципы подбора при строительстве и реконструкции театров. Взаимовлияние театральной архитектуры, логистических требований и сценической техники
- Системы управления сценическими механизмами. Возможности синхронизации с другими видами театрального оборудования
- Решение сценографических задач: декорационное оформление, сценические механизмы, постановочное освещение. Проблемы взаимодействия
- Выпуск спектакля: взаимодействие с постановочной группой и другими службами ХПЧ. Составление эксплуатационной документации спектакля
- Планирование и организация повседневной работы цеха. Ведение документации
- Особенности ответственности за обеспечение охраны труда и пожарной безопасности руководителя и работников монтировочного цеха
- Современные требования к квалификации руководителя и работников монтировочного цеха
- Технические экскурсии по сценическим комплексам петербургских театров

3.3. Стейдж-менеджер в театре и шоу: программа для помощников режиссёра, стейдж-менеджеров

Курс повышения квалификации

Очно

5 учебных дней (40 ак.часов)

Группа – до 12 человек

Краткое содержание программы:

- Основы профессии:
 - История профессии, статус и роль в жизни театра, место в структуре театра
 - Роль в театрах различного профиля (музыкальный театр, драматический театр)
 - Краткий обзор сценической техники и технологий. Варианты организации сценических служб
- Выпуск спектакля:
 - Составление совместно с режиссером, постановочной группой, руководством постановочной части графика выпуска спектакля
 - Организация репетиций в репетиционной комнате театра (составление и контроль расписаний, вызов необходимых работников и служб, организация выгородок, мебели, реквизита, костюмов, технического сопровождения и т.п.)
 - Организация рабочего места режиссера
 - Организация работы актеров. Контроль за точностью текста, мизансцен, фиксация изменений текста
 - Фиксация всех пожеланий и требований режиссёра, доведение их до соответствующих служб
 - Постоянный контроль выполнения графика выпуска спектакля
 - Необходимые технические средства
 - Организация репетиций на сцене, технических репетиций, генеральной репетиции (составление и контроль расписаний, вызов необходимых работников и служб, организация выгородок, подачи декораций и других элементов оформления, мебели, реквизита, костюмов, технического сопровождения и т.п.)
 - Организация в зрительном зале рабочего места членов постановочной бригады (режиссера, сценографа, художника по свету, видеохудожника и т.д.) и своего рабочего места, организация систем связи
 - Работа с заведующим художественно-постановочной частью и цехами: монтировочный, машинисты, спецэффекты, мебельный, реквизит, свет, звук, видео, гримы. Фиксация хода спектакля, переходов, перемен, включений, выходов
 -
- Сохранение спектакля:
 - Сбор информации
 - Паспортизация спектакля, видеозапись
 - Составление графика постановки спектакля
 - Нормы безопасности на сцене
- Эксплуатация спектакля:

- Исполнение графика установки спектакля
- Приемка сцены и проверка. Рапорты цехов
- Актеры (явка)
- Ведение спектакля
- Контроль качества спектаклей и рапорт художественному руководству
- Организация репетиций и вводов
- Техническая поддержка:
 - Устройство пульта заведующего сценой
 - Системы оповещения и сигналов, связи, наблюдения, управления

3.4. Курс-интенсив по ведению социальных сетей организаций культуры программа для руководителей и сотрудников отделов по продвижению, маркетингу, по развитию и по работе со зрителями

Курс повышения квалификации

Онлайн

32 ак. часа

Группа – до 16 человек

Курс включает стратегическое планирование коммуникаций и практическую работу по формированию контент-плана организации культуры. По окончании курса у вас на руках будет **рабочий драфт контент плана вашего театра на следующий сезон.**

Краткое содержание программы:

- **Структура стратегии.** Последовательность формирования стратегии. Подходы. Особенности видения и целеполагания в исполнительских искусствах, организация и специфика работы с режиссером и другими авторами. Понятие, цель, задачи и структура брифа проекта. Технология опроса. Формирование итогов
- **Инструменты маркетинга.** Целевые сегменты: количество, определение, типичные ошибки. Портрет целевой аудитории. Философия открытого бренда. Визуализация пути пользователя. Карта зрительского восприятия
- **Современные коммуникации.** Пропаганда и маркетинг. Этичность. Актуальные тренды. Формирование системы управленческого учета, работа с данными, ключевые показатели, конверсия. Сайт, социальные сети, контент, комментирование, дизайн, дистрибуция
- **Типы контента,** каналы распространения, сроки подготовки, план публикаций, сроки контроля, внесение изменений. Педагогическая коммуникация

- Анализ продаж билетов и проката репертуара. Сроки и периодичность. Цели и задачи. Формирование системы показателей, работа с массивом данных, репрезентативность данных. Выявление актуальных тенденций, интерпретация и прогнозирование. Типичные ошибки
- Финал – составление контент-планов и корректировка их с преподавателями

3.5. Переоснащение театров: конференция для директоров и руководителей верхнего звена

Конференция

Очно

3 дня

Участники – около 30 человек

Трехдневная конференция для руководителей театров, в рамках которой будет организован профессиональный диалог с экспертами по переоснащению театральных/концертных зданий с учетом необходимости импортозамещения, работы в условиях ограничений международных коммуникаций.

Среди экспертов – руководители учреждений, которые недавно закончили реконструкцию и переоснащение, технические директора, технологи и заведующие художественно-постановочной частью, представители органов власти, в ведении которых находятся такие вопросы, экономисты, представители компаний-производителей и поставщиков оборудования.

В рамках конференции – доклады экспертов, круглый стол всех участников, экскурсии в учреждения, где закончен/идет в данный момент процесс переоснащения, индивидуальные консультации слушателей с экспертами.

Директор

Школы «Шоу Консалтинг»

Ольга Владимировна Аршанская

** Подробную информацию о программах обучения и преподавателях вы можете найти на сайте Школы «Шоу Консалтинг» и в группе Школы в ВКонтакте.*