Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО: **Председатель УМС** **Факультета искусств** **Гуров М.Б.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Работа актера в театре кукол**

Направление специальности 52.05.01 Актерское искусство

Специализация Артист драматического театра и кино

Квалификация (степень) выпускника специалист

Форма обучения очная, заочная

(РПД адаптирована для лиц

с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: приобретение студентами практических навыков для осуществления полноценной творческой деятельности в качестве артиста кукольного театра.

Задача: выявление и раскрытие творческой индивидуальности студента на базе освоения основ актерской профессии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Работа актера в театре кукол» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки 52.05.01 Актерское искусство, специализация Артист драматического театра и кино. Дисциплина «Работа актера в театре кукол» изучается в 7-8-м семестрах для очной и в 9-10 семестрах для заочной форм обучения. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении дисциплин История зарубежного театра, История костюма, Актерское мастерство, История русского театра, Сценическая речь.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Актерское мастерство»; для прохождения учебной и преддипломной практик, для сдачи Государственного экзамена и защиты ВКР. 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 данной специальности52.05.01 Актерское искусство; специализация Артист драматического театра и кино.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	**Индикаторы** **компетенций**	**Результаты обучения**
ПК8. Готовность к созданию сценических образов в театре кукол	ПК-8.1. Создает сценические образы с использованием кукол различных систем	**Знать:** устройство и методы работы с куклой на сцене **Уметь:** импровизировать и экспериментировать во время работы с куклой **Владеть**: искусством внедрять собственные наработки в заданный рисунок роли куклы

***4.* СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Работа актера в театре кукол» составляет 4 зе, 144 акад. часа, из них по очной форме обучения контактных 48 акад.ч. СРС 69 акад.ч.,27ч экзамен; по заочной форме обучения контактных 18 акад.ч, и СРС 113 акад.ч., 4ч. зачет,; 9ч экзамен; формы контроля зачет, экзамен.

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения*.*

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
Всего	Лекции	Семинары	СРС	
1	Театр кукол и «живых» актеров. Общее и специфическое.	**7**			5		7	
2	Кукла в жизни человека			5		7	
3	Виды и типы кукол			6	2	8	
4	Технология изготовления кукол.			6	2	8	
5	Специфические особенности сценической речи в кукольном театре.			6	2	8	
	Итого по семестру			**72**	**28**	**6**	**38**	**ЗАЧЕТ**
6	Особенности работы с тростевой куклой	**8**			2		8	
7	Театр марионеток			2	1	7	
8	Театр теней			2	1	8	
9	Подготовка кукольного спектакля с разными видами кукол			4			
2	8
	Промежуточная аттестация							экзамен 27ч
	Итого по семестру			**72**	**10**	**4**	**31**	**27**
	ИТОГО ПО КУРСУ			**144**	**38**	**10**	**69**	**27**

4.2.1 Структура дисциплины для заочной формы обучения*.*

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
Лекции	Семинары	СРС	Контроль	
1	Театр кукол и «живых» актеров. Общее и специфическое.	**9**	1		8		
2	Кукла в жизни человека	1		8		
3	Виды и типы кукол	2		8		
4	Технология изготовления кукол.	2		9		
5	Специфические особенности сценической речи в кукольном театре.	2		9		
	Итого по семестру 54ч.		**8**		**42**	**4**	**ЗАЧЕТ**
6	Особенности работы с тростевой куклой	**10**	2		15		
7	Театр марионеток	2		15		
8	Театр теней	2		15		
9	Подготовка кукольного спектакля с разными видами кукол	2	2			
26	
	Промежуточная аттестация						
	Итого по семестру 90ч.		**8**	**2**	**71**	**9**	**ЭКЗАМЕН**
	ИТОГО ПО КУРСУ 144ч.		**16**	**2**	**113**	**13**	

4.3. Содержание разделов* *дисциплины

Искусство как средство формирования и развития личности. Образ – язык искусства. Структура образа. Прекрасное и безобразное – театральное искусство и его природа. Специфические особенности театрального искусства.

Театр кукол и «живых» актеров. Общее и специфическое. Кукла в жизни человека. Философы и писатели о кукольном театре. Тотемная и ритуальная куклы. Памятники. Игры взрослых и детей в куклы. Кукольный театр и его влияние на формирование личности ребенка. Наиболее интересные кукольные театры (театр Образцова, Ленинградский большой кукольный театр, Челябинский кукольный театр, театр Р. Габриадзе).

Актерские школы. Кукольный театр – театр синтеза двух актерских школ. Внутреннее и внешнее в искусстве актера. Немирович-Данченко, его учение о «зерне» и подтексте. Принципы вахтанговской школы. Воспитание чувства нормы. Карнавальная школа В. Мейерхольда, взгляд на образ со стороны – отстранение. Игра с маской.

Театр Гротеск. Особенности работы Таирова с актером. Эстетизм спектакля. Г.Крэг и его территория «сверхмарионетки». Особенности актерской техники невроспаста (кукловода). Г. Крэг и мечта о «сверхмарионетке». Особенности голосоведения в кукольном театре.

Кукла в жизни человека: в народном обряде, священной процессии, в театре, в священном действе и быту. Куклы в могильниках наших предков. Кукла фангулы из древнеримского захоронения. Театр вещей (театр изображений) иниционных обрядов наших предков. Ритуальный показ священных предметов у австралийских племен. Мистерии посвящений. Боги в виде символических святых вещей в эллинистических праздничных играх и процессиях. Аристотель о движущейся при помощи ртути статуи-автомата. Геродот о праздниках Вакха, фаллические кукольные мистерии. Подготовка статуй богов (известных нам скульптур) к празднеству – одевание костюма, убранства из цветов, наложение грима. Метаморфозы вещей – ритуальные пляски и превращения. Театр вещей – священный музейный театр, где действуют экспонаты и верховный жрец (гиерофант) – экскурсовод. Традиционный праздник старинного футбола во Флоренции с выносом главных сокровищ города.

Церковный театр. Участие скульптур святых в шествиях. Поклонение скульптурам. Исполнение моралите и мираклей с помощью скульптурных миниатюр святых.

Появление вертепного театра. Вертеп, щопка, батлейка. Архитектура переносного театра типа «вертепа» - храм в миниатюре. Куклы вертепа, особенность движения кукол вертепа. Репертуар вертепа, рождественская драма, инсценировки Ветхого Завета, церковные песнопения.

Обрядовый театр. Маски и хари. Ряженые. Происхождение куклы «козы» - персонажа ряженых – восходит к козлиным маскам празднеств Вакха-Диониса. Ритуал проводов зимы и сжигания чучела. Театр бродячих кукольников-скоморохов. Ватаги актеров: кукловод, шарманщик, вожак медведя. Олеарий о кукольных представлениях в России.

Петрушка – его родословная от европейского Панча, Пульчинеллы. Верховая перчаточная кукла, ее изготовление и техника вождения. Виды ширм, применяемых в петрушечных спектаклях. Особенность голосоведения петрушечника (свисток). Репертуар кукольных ярмарочных представлений. Петр Флоренский и предисловие к запискам «Петрушечника» Симонович-Ефимовой. Знаменитые петрушечники в России.

Тростевая кукла – наиболее распространенный и удобный в работе тип куклы. Происхождение от яванской вайанги – тростевой куклы теневого театра. Состоит из гапита, центральной трости управления головы и двух тростей управляющих руками-чемпуриты. Модификации тростевой куклы. Особенности работы с тростевой куклой. Ширма для тростевой куклы. Театр Образцова и тростевая кукла. Лучшие спектакли ЦТК, где применяется эта технология.

Театр марионеток – кукла на нитке – древнейший вид куклы, известный в западноевропейских странах, особенно в Италии. Свое название ведет от имени «дева Мария». Апулей, Геродот, Антиох о марионеточном искусстве. Влияние театра марионеток на салонный, дворцовый театр. Конструкция театра марионеток. Марионетки простые и сложные. Изготовление марионетки. Законы движения марионетки. Гофман, Коллоди, Сервантес о театре марионеток. Знаменитые марионеточные театры: театр Ев. Домени, театр Р. Габриадзе, театр «Жаворонок». Марионеточные спектакли эстрадно-циркового типа.

Театр теней. Отличие индийского театра теней от китайского. Репертуар древних театров теней. Китайский театр цветных теней. Теневой театр людей и кукол. Основные элементы: экран, свет, плоские фигуры персонажей, два вида освещения (сверху и сзади). Куклы теневого театра, управление ими. Возможности теневого театра. Кукольный театр на телевидении.

Технология изготовления кукол. Пространство кукольного спектакля – ширма, грядка, экран, площадь. Специфические особенности сценической речи в кукольном театре. Практические занятия. Подготовка кукольного спектакля с разными видами кукол.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Основы работы с куклой» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

Обучение проходит в виде полугрупповых занятий, также предусмотрена самостоятельная работа студентов с обязательной формой отчетности в дневниках (рабочих тетрадях) студентов и в виде видеоматериалов (портфолио) на спец. созданном сайте в интернете. Эта форма позволяет проводить промежуточный контроль за выполнением творческих заданий студентов, позволяет студенту увидеть свои «ошибки» в процессе выполнения творческого задания и добиваться более высоких результатов в процессе обучения.

Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные технологии: педагогическая технология модульного структурирования педагогических знаний; комплексная дидактическая видеотехнология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология использования компьютерной презентации в учебно-воспитательнм процессе.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

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). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала (вопросы) в завершении изучения каждого раздела. 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.

Курсом предусмотрены следующие виды аттестации обучающихся:

1. **Входной контроль** (проверка самостоятельной работы студента заочного отделения) (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) проводится у студентов заочного отделения на первом занятии каждого семестра в виде отчета о выполнении задания, полученного на межсессионный период.
2. **Текущий контроль** (проверка самостоятельной работы студента) (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.
3. **Межсессионный (рубежный) контроль** (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) проводится в форме выполнения контрольных заданий.
4. **Промежуточная аттестация** (вид аттестации, предусмотренный рабочим учебным планом) проводится в форме написания и защиты курсовой работы и экзамена, предполагает выполнение контрольных заданий на чтение различных партитур.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	**Компетенция**	**Оценка**
Текущий контроль:	ПК8	
проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)	Отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация: зачет				---		ПК8		Зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация: экзамен	ПК8	Отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по***дисциплине***

Оценка по **дисциплине**	**Критерии оценки результатов обучения по дисциплине**
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	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 выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	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 выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший***»****.*
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	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 выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный***»****.*
«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 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 выставляются 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.

Задания для входного контроля 7 (9) семестра

Тест:

1. Укажите то, что не относится к видам кукольного театра:

А) обрядовые ритуальные, ярмарочные, эстрадные,

Б) вертепные, марионеточные, петрушечные, тростевые, теневые, ростовые.

В) погребальное представление.

1. Вертепный театр – это

А) Переносной театр, ширма в виде храма в миниатюре. Репертуар: рождественская драма с песнопениями.

Б) Театр, основу драматургии которого составляли сюжеты из Библии.

В) «Падший» театр, потакающий низменным вкусам публики.

1. Куклы теневого театра

А) Манекены.

Б) Плоские куклы (иногда из цветного стекла), управляемые тростями сзади.

В) Выражение из политологии, означающее политиков, лишь номинально наделенных властью. То же, что и «марионеточное правительство».

1. Тростевые куклы

А) Верховые куклы. Управляются тремя тростями снизу.

Б) Куклы теневого театра.

Г) Кукла площадного театра на трости, вариант Петрушки.

1. Марионетка

А) Реквизит кукольного театра.

Б) Актриса, управляющая куклой с помощью особой гарды, нитки которой прикреплены к различным частям куклы.

В) Кукла управление которой происходит сверху, нитками, которые расположены на особой гарде и прикреплены к разным частям куклы.

1. Перчаточная кукла (петрушечная)

А) Кукла, изготовленная из перчатки, путем оформления перчатки различными деталями и раскраски.

Б) Кукла, одеваемая на руку как перчатка и управляемая пальцами рук.

В) Кукла, руки которой представляют собой перчатки, которые одевает актер и таким образом управляет куклой.

1. Ростовая кукла

А) Кукла больших размеров, управляемая одним или несколькими артистами изнутри.

Б) Большая кукла в рост человека.

В) Кукла-костюм, которую актер надевает на себя.

1. Мимическая кукла

А) Кукла, основным выразительным средством которой является мимика лица.

Б) Кукольная голова, склеенная из поролона или другого пластичного материала. Управляется пальцами рук изнутри куклы.

В) Различные накладки и детали, которые крепятся на лицо актера, участвующего в кукольном представлении.

1. Что такое кукольная ширма?

А) Декорация кукольного театра.

Б) Металлическая или деревянная конструкция, обтянутая тканью, за которой прячутся кукловоды.

В) Несколько кукол соединенных в ряд и совершающих одинаковые движения (хор, солдаты и т.д.)

1. Что такое грядка?

А) Верхняя часть ширмы, на которой работают куклы, управляемые кукловодами снизу.

Б) Приспособление, с помощью которого актер управляет куклой-марионеткой.

В) Специальная конструкция (как правило, горизонтальная доска с прорезями) предназначенная для хранения кукол.

Критерии оценки: знание основ актерского мастерства, умение использовать знание основ актерского мастерства на практике при создании спектакля; владение искусством демонстрации основ сценического образа актерскими средствами.

Оценка: зачет-незачет

Зачет- правильных ответов больше 50%;

Незачет- правильных ответов меньше 50%;

Задания для зачета 7(9) семестра

Примерный перечень заданий/тем для этюда

1. «Я поступаю в институт» (работа с манекеном)
2. «Пришельцы из космоса на нашей кафедре» (работа с предметом)
3. «Ночь, улица, фонарь, аптека» (оживление предметов)
4. «Я делаю свою куклу» (работа с тканью)

Критерии оценки: знание основ актерского мастерства, умение использовать знание основ актерского мастерства на практике при создании спектакля; владение искусством демонстрации основ сценического образа актерскими средствами.

оценка:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если проявлена пластичность, музыкальность, воображение, имитация голосовая;

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не пластичен, не музыкален, отсутствует воображение.

Задания для текущего контроля

Примерный перечень заданий для контрольной работы и тематика докладов

Тема Церковный театр.

1.Участие скульптур святых в шествиях.

2.Поклонение скульптурам.

3.Исполнение моралите и мираклей с помощью скульптурных миниатюр святых.

Тема Появление вертепного театра.

1. Вертеп, щопка, батлейка.

2. Архитектура переносного театра типа «вертепа» - храм в миниатюре.

3. Куклы вертепа, особенность движения кукол вертепа.

4. Репертуар вертепа, рождественская драма, инсценировки Ветхого Завета, церковные песнопения.

Тема. Обрядовый театр.

1. Маски и хари. Ряженые.

2. Происхождение куклы «козы» - персонажа ряженых.

3. Ритуал проводов зимы и сжигания чучела.

4. Театр бродячих кукольников-скоморохов.

5.Ватаги актеров: кукловод, шарманщик, вожак медведя.

6. Олеарий о кукольных представлениях в России.

Тема Петрушка.

1. Родословная Петрушки.

2.Изготовление и техника вождения.

3.Виды ширм, применяемых в петрушечных спектаклях.

4. Особенность голосоведения петрушечника (свисток).

5. Репертуар кукольных ярмарочных представлений.

6. Петр Флоренский и предисловие к запискам «Петрушечника» Симонович-Ефимовой.

7. Знаменитые петрушечники в России.

Тема Тростевая кукла.

1. Происхождение тростевой куклы.

2. Составные части тростевой куклы.

3. Модификации тростевой куклы.

4. Особенности работы с тростевой куклой.

4. Ширма для тростевой куклы.

5. Театр Образцова и тростевая кукла.

Тема Театр марионеток.

1. Апулей, Геродот, Антиох о марионеточном искусстве.

2. Влияние театра марионеток на салонный, дворцовый театр.

3. Конструкция театра марионеток.

4. Марионетки простые и сложные.

5. Изготовление марионетки. Законы движения марионетки.

6. Гофман, Коллоди, Сервантес о театре марионеток.

7. Знаменитые марионеточные театры: театр Ев. Домени, театр Р. Габриадзе, театр «Жаворонок».

8. Марионеточные спектакли эстрадно-циркового типа.

Тема***Театр теней.***

1. Отличие индийского театра теней от китайского.

2. Репертуар древних театров теней.

3. Китайский театр цветных теней.

4. Теневой театр людей и кукол.

5. Основные элементы театра теней.

6. Куклы теневого театра, управление ими.

7. Возможности теневого театра.

8. Кукольный театр на телевидении.

Критерии оценки: знание основ актерского мастерства, умение использовать знание основ актерского мастерства на практике при создании спектакля; владение искусством демонстрации основ сценического образа актерскими средствами.

Оценка: зачет-незачет

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если проявлена полнота раскрытия темы, корректность использования методов и представленных выводов, использование литературных источников, не включенных в основной список, высокое качество ответов на вопросы аудитории;

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не справился с заданием, не раскрыл основное содержание вопросов, допустил грубые ошибки в освещении вопросов, проявил неумение использование литературных источников.

Промежуточная аттестация (экзамен) 8 (10) семестр

Экзамен – ответ по билетам

Вопросы:

1. Происхождение театра кукол. Гипотезы и версии.

2. Традиционная уличная комедия с перчаточными куклами. Общая характеристика

3. Герои и сюжеты традиционной уличной комедии в Европе (на примере одной из стран).

4. Театр марионеток: история, репертуар.

5. Петрушка. Легенда и история.

6. Театр кукол Востока. Основные виды.

7. Восточный теневой театр.

8. Восточный театр уникальных форм. Об одном на выбор.

9. Рождественский театр в Европе и России. Сюжеты, особенности устройства и представлений (Подробно об одном на выбор)

10. Российский театр кукол начала 20 века. Основные направления развития и представители.

11. «Театр Петрушки» Нины и Ивана Ефимовых: куклы, репертуар, открытия.

12. «Театр Петрушки» Евгения Деммени. Особенности работы над спектаклем.

13. Сергей Образцов и ГАЦТК. Создание новой системы в работе над кукольным спектаклем.

14. Театр кукол в России в 1970-80-х гг. Авангардное направление в театре. Новая система взаимоотношения кукольника и куклы. Основные представители.

15. Театр второй половины 20 века в Европе и США: Филипп Жанти, Ив Жоли, Питер Шуман и др. Основные тенденции развития.

16. Итальянский театр марионеток. Сицилийская традиция «Опера де Пуппи».

17. Театр Петрушки в 20 веке: продолжение и трансформация традиции.

186

18. Украинский вертеп и белорусская батлейка: традиционные кукольные рождественские представления. Опишите представление и устройство вертепа.

19. Театр кукол в начале 20 века: символистская традиция. Связь с театром художника.

20. Японский театр бунраку. Расскажите об основных особенностях этого театра. В чем его уникальность?

Критерии оценки: знание основ актерского мастерства, умение использовать знание основ актерского мастерства на практике при создании спектакля; владение искусством демонстрации основ сценического образа актерскими средствами.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

1. Кулиш А.П. Театр кукол в России XIX века. События и факты: учеб. пособие / А. П. Кулиш; С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства. СПб.: Изд-во СПГАТИ, 2007

2. Советов В.М. Театральные куклы: технология изготовления: учебник / В. М. Советов; С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства; [ред. А.Ф. Некрылова]. - [Изд. 2-е] ; [испр. и доп.]. - СПб.:Изд-во СПГАТИ, 2007

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

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

Электронно-библиотечная система «Руконт»: <https://rucont.ru/>

Электронная библиотека «Юрайт»:<https://biblio-online.ru/>

Электронно-библиотечная система «Библиороссика»: <http://www.bibliorossica.com/>

Научная электронная библиотека: <https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp>

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

<http://www.consultant.ru/> - справочно-правовая система «Консультант плюс»

<https://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека

//<https://www.culture.ru/theaters/performances>- [портал «Культура.РФ»](file:///C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Word\портал)// [Театры](https://www.culture.ru/theaters); Каталог спектаклей/

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания актера. Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;

- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности актера, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента.

Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу возможность:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;

- следить за ростом его исполнительского мастерства;

-оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;

- понять природу дарования студента;

- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается задания, но и легче воспитывается профессиональная уверенность исполнителя.

Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

* аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины;
* 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 используется 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:

Wогd, Ехсеl, PowегРоint;

Adobe Photoshop;

PowerDVD;

MediaPlayerClassic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

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

Учебные занятия по дисциплине «История костюма» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Лекции	Аудитория со столами и стульями, графическое демонстрационное оборудование (компьютер, широкоформатный монитор, планшет для графики), школьная доска, планшет и бумага формат 1А, карандаши, цветные грифели.
Семинары	стандартный набор специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе: - аудиторная доска (с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационных материалов), - демонстрационный экран (на штативе или навесной), - мультимедийный проектор, - DVD; - демонстрационный планшет с набором блокнотов и фломастеров, - CD-диски по тематике дисциплины
Самостоятельная работа студентов	Для организации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет. Кроме того, для информационно-ресурсного обеспечения практических занятий необходимы: - сканер, - ксерокс, - принтер.
Промежуточная аттестация	Аудитория со столами и стульями, графическое демонстрационное оборудование (компьютер, широкоформатный монитор, планшет для графики), школьная доска, планшет и бумага формат 1А, карандаши, цветные грифели

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

* рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
* оборудование технических условий (при необходимости);
* сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
* организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.01 «Актерское искусство»

профиль подготовки «Артист драматического театра и кино»

Автор (ы):