

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

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

Методические рекомендации

**по дисциплине
ОСНОВЫ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА**

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Форма обучения: очная

Химки - 2022 г.

1. Введение

Самостоятельная работа студентов - это их деятельность в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студентов.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность студентов по решению поставленных задач; обязательную подготовку к самостоятельному выполнению, решению учебных и профессиональных задач.

В различных формах учебного процесса самостоятельность обучаемых проявляется по-разному: от простого воспроизведения, выполнения задания по жесткой алгоритмической схеме с использованием приемов скорописи, скорочтения и т.п. до самостоятельной творческой деятельности. Самостоятельность студентов при изучении специальных предметов проявляется через планирование ими своей учебной работы; отбор учебной литературы, пособий для самостоятельного изучения; подготовку наглядно-демонстрационной аппаратуры к ее применению; самостоятельное выполнение отдельных учебных заданий и целостной работы по специальности социально-культурной деятельности без непосредственной помощи и подробного инструктажа преподавателя; самостоятельное выполнение отдельных профессиональных обязанностей в ходе учебных занятий и специально организуемой практики.

В самостоятельной работе студентов по решению познавательных и практических задач всегда присутствуют элементы управления и самоуправления данной деятельностью: целеполагание; планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) работы; текущий контроль и самоконтроль за ходом, промежуточными и конечными результатами работы; корректировка хода работы; устранение замеченных ошибок, неточностей, установление и исключение их причин; совершенствование способов выполнения работы.

Самостоятельная работа по этой дисциплине направлена на решение следующих задач:

- освоить знания о театральных школах и спецификах кукольного театра.
 - освоить виды кукольных театров и историю их возникновения;
- Позволяет практически освоить следующие *навыки*:
- написание сценария кукольного спектакля;

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХС

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы	Трудоемкость в часах
4 СЕМЕСТР			
1	Театр кукол и «живых» актеров. Общее и специфическое.	Входной контроль: тест	8
2	Кукла в жизни человека	Текущий контроль - практическое задание	8
3	Виды и типы кукол	Текущий контроль	8
4	Технология изготовления кукол.	Текущий контроль!	8
6	Специфические особенности сценической речи в кукольном театре.	Входной контроль	8
7	Особенности работы с тростевой куклой	Текущий контроль	8
8	Театр марионеток	Текущий контроль	8
9	Театр теней	Текущий контроль	8
10	Подготовка кукольного спектакля с разными видами кукол	Подготовка к промежуточной аттестации- экзамену	10

Формы самостоятельной работы:

- Ознакомление и работа с ЭБС «Znanivm. Com».
- Подготовка к практическому занятию
- Подготовка к проведению контрольной работы,
- Подготовка к проведению письменному опросу,
- Подготовка к обсуждению презентаций студентов,
- Подготовка к тестированию
- Подготовка к индивидуальному собеседованию с преподавателем

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

3.1. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- **подготовительный** (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);
- **основной** (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
- **заключительный** (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Контактные часы с преподавателем по дисциплине организованы в виде практических занятий.

3.2 Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы

ЗАДАНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Задания для входного контроля 4 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.
2. 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.
3. 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».
4. Тростевые куклы
А) Верховые куклы. Управляются тремя тростями снизу.
Б) Куклы теневого театра.
Г) Кукла площадного театра на трости, вариант Петрушки.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.)
10. 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%;

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 моралии и мираблей 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. Ряженные.
2. Происхождение куклы «козы» - персонажа ряженных.
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 использовать литературных источников.

Промежуточная аттестация (зачет) 4 семестр

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 кукольного театра, умение использовать знания на практике при создании спектакля; владение искусством демонстрации основ сценического образа.

Оценка:

Традиционная оценка	Пояснение к оцениванию экзаменационного ответа
«Отлично»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов близким к максимальному.
«Хорошо»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.
«Удовлетворительно»	- уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Неудовлетворительно»	- теоретическое освоение компетенций освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий
-----------------------	--

4. ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Критерии оценки: знание основ кукольного театра, умение использовать знания на практике при создании спектакля; владение искусством демонстрации основ сценического образа.

Оценка:

Традиционная оценка	Пояснение к оцениванию экзаменационного ответа
«Отлично»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов близким к максимальному.
«Хорошо»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.
«Удовлетворительно»	- уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Неудовлетворительно»	- теоретическое освоение компетенций освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий
-----------------------	--

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки: 52.05.02 «Режиссура театра»,
профиль подготовки: «Режиссер драмы»