Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Филиппов Валерий Леонидович
Должность: Ректор
Дата подписания: 19.11.2026 13:54:28
Уникальный программный ключ:
6f08c9f177a45145ce6802379c37a031be0a90db

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МЕТОДИКА РАБОТЫ С КУКЛОЙ

Уровень высшего образования – специалитет
Специальность – 52.05.01 Актерское искусство
Специализация – Артист драматического театра и кино
Форма обучения – очная, заочная
Год набора – 2023 год.

ЛУГАНСК 2023

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализация «Артист драматического театра и кино», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128.

Программу разработали_____ В.Н. Титова, к. филос. н., доцент кафедры театрального искусства, зав. кафедрой театрального искусства, _____ С. Л. Тарасенко, старший преподаватель кафедры театрального искусства

Рассмотрено на заседании кафедры театрального искусства Академия Матусовского
Протокол № 1 от 30.08.2023 г.

Зав. кафедрой В. Н. Титова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Методика работы с куклой» входит в обязательную часть Блока 1 и адресована студентам 4 курса (VII и VIII семестра) специальности 52.02.01 «Актерское искусство», специализации «Артист драматического театра и кино» федерального государственного бюджетного образовательного учреждении высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой театрального искусства.

Содержание программы по дисциплине «Методика работы с куклой» предполагает изучение основ теории возникновения и развития театра кукол, как вида искусства, его метафорической природы и специфических особенностей и направлено на приобретение знаний о разнообразии видов и конструкций театральных кукол и приобретение навыков вождения кукол различных систем.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа и консультации. Формы контроля – опрос, показ практических работ (этюды, инсценизации литературной основы различных видов и жанров и отрывки из пьес) промежуточная аттестация по окончанию VII семестра – зачет и по окончанию VIII семестра – зачет с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой дисциплины для очной формы обучения предусмотрены практические занятия – 74 часа, самостоятельная работа – 61 час, контроль 9 ч.

Программой дисциплины для заочной формы обучения предусмотрены практические занятия – 36 часа, самостоятельная работа – 106 час, контроль 2 ч.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины **–** подготовка высококвалифицированного специалиста к профессиональной деятельности в профессиональных и любительских театрах, в качестве преподавателя актерского мастерства в детских школах искусств, учебных заведениях ССПО и учреждениях дополнительного образования, а также руководителя любительского театрального коллектива кукольников.

Задачи курса:

- развитие у студентов навыка работы с различными видами кукол на базе освоения основ мастерства актера,
- освоение художественных и эстетических особенностей театра кукол.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Методика работы с куклой» относится к базовой части Блока 1 по специальности 52.02.01 «Актерское искусство», специализации «Артист драматического театра и кино». Данному курсу должно сопутствовать изучение таких дисциплин как «Мастерство актера», «Актерский тренинг», «Сценическая речь», «Сценическое движение», «Танец», «Вокал», «Грим», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Методика работы с куклой».

Изучение таких дисциплин как «История мирового театра», «Теория драмы», «История костюма», способствует успешному овладению студентами дисциплины «Методика работы с куклой».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами такими как: «История мирового театра», «Основы режиссуры». Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО специальности 52.02.01 «Актерское искусство», специализации «Артист драматического театра и кино»: ПК-4.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-4	Способен работать с различными видами кукол на базе освоения основ актерской профессии	**знать:** общие основы теории искусства театра кукол; специфику работы актера в театре кукол; **уметь:** мыслить категориями художественных образов в искусстве театра кукол; участвовать в коллективной работе как основной составляющей творческого процесса; использовать зрительное восприятие, воображение, пространственное представление, память, чувства и эстетическое восприятие; готовить под руководством режиссера и исполнять роли в спектаклях; самостоятельно работать над ролью; **владеть** навыками: работы актера театра кукол с режиссером; определения и применения принципов и критериев отбора приемов в театре; активного воздействия на аудиторию с целью донесения до неё определённой информации на основе владения элементами внешней выразительности; работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла

5.СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов											
	очная форма						заочная форма					
	всего	в том числе					всего	в том числе				
		л	с	пр	кон.	с.р.		лин	с	пр	конс.	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VII семестр												
История возникновения и развития искусства театра кукол	14	-	-	4	-	10	14	-	-	2	-	12
Мышечная свобода и сценическое самочувствие в работе актера театра кукол.	10	-	-	4	-	6	10	-	-	2	-	8
Работа актера над пластикой рук. Рука кукольника, как «художественный образ». Тренинг.	12	-	-	4	-	8	12	-	-	2	-	10
Работа над созданием общего характера, ритма и пластики, изображаемых руками образов.	12	-	-	4	-	8	12	-	-	2	-	10
«Театр предмета». Требования к этюдам на анимацию предметов.	12	-	-	4	-	8	12	-	-	2	-	10
Разнообразие видов конструкций кукол и ширм.	12	-	-	4	-	8	12	-	-	2	-	10
Специфика сценической речи в работе актера театра кукол	12	-	-	4	-	8	12	-	-	2	-	10
Рука с шариком, как прообраз перчаточной куклы. Тренинг и этюды. Принципы работы с перчаточной куклой.	6	-	-	2	-	4	6	-	-	4	-	2
Форма контроля	***Зачет***						***Зачет***					
Всего за семестр	***90***	***-***	***-***	***30***	***-***	***60***	***90***	***-***	***-***	***18***	***-***	***72***
VIII семестр												
Работа над жестами куклы. Тренинг: упражнения на принципы вождения	7	-	-	6	1	-	7	-	-	2	-	5

перчаточной куклы.												
Работа над созданием образа через словесное действие и пластику куклы. Технология и техники изготовления перчаточной куклы.	5	-	-	4	1	-	5	-	-	2	-	3
Реквизит и декорации в театре кукол. Требования к этюду с использованием верховых: перчаточной и тростевой кукол.	8	-	-	6	2	-	8	-	-	2	-	6
Принципы изготовления реквизита и декорации в театре кукол.	10	-	-	8	2	-	10	-	-	2	-	8
Работа над этюдом на сюжет стихотворения или басни, используя перчаточную/мимирующую куклы. Конструкция и принципы вождения мимирующей куклы.	12	-	-	10	2	-	12	-	-	4	-	8
Работа над этюдами на сюжет сказок с использованием тростевой/планшетной куклы. Конструкция и принципы вождения планшетной куклы.	12	-	-	10	1	1	12	-	-	6	2	4
Форма контроля	***Зачет с оценкой***						***Зачет с оценкой***					
Всего за семестр	***54***	***-***	***-***	***44***	***9***	***1***	***54***	***-***	***-***	***18***	***2***	***34***
Всего	***144***	***-***	***-***	***74***	***9***	***61***	***144***	***-***	***-***	***36***	***2***	***106***

6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1.ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Введение. История возникновения искусства театра кукол

1. История возникновения театра кукол.
2. Виды театров кукол. Традиционные театры кукол.
3. Разнообразие конструкций и систем театральных кукол.
4. Известные современные театры кукол.

Ключевые понятия: театр кукол, театр теней, вертеп, кукловод

Выполнить:

1. 1.Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Определить главные особенности искусства театра кукол.
3. Изучить виды театров кукол и различные системы кукол.

Литература: [2, 4, 18].

Тема 2. Мышечная свобода, ее значение во взаимосвязи с элементами сценического действия

1. Упражнения актерского тренинга на мышечную свободу.
2. Релаксация как освобождение той или иной группы мышц от лишнего напряжения и нагрузки.
3. Мышечный тонус как показатель внутреннего психического самочувствия человека. Принцип компенсации.
4. Воспитание сценической свободы.

Ключевые понятия: мышечная свобода, актерский тренинг, мышечный зажим.

Выполнить:

1. Определить понятие «мышечная свобода».
2. Выполнить комплекс практических упражнений на преодоление мышечных зажимы лица, рук, ног, шеи, голоса.

Литература: [10, 11, 19, 23].

Тема 3. Работа актера над пластикой рук

1. Работа актера над пластикой рук.
2. Упражнения на развитие пластики рук.

Ключевые понятия: пластика рук, этюд, упражнение.

Выполнить:

1. Подобрать упражнения для тренинга на развитие пластики рук (то есть с воображаемыми предметами).
2. Придумать этюд на основе работы актера над пластикой рук (наличие конфликта в этюде, изменения отношения; отношение как способность верно оценить событие (факт), предмет, поступок партнера).

Литература: [1, 10, 11, 18, 19, 23].

Тема 4. Работа над созданием с помощью рук художественных образов общего характера, ритма и пластики.

1. Метафора, как основной язык театра кукол.
2. Требования к замыслу этюда с использованием рук кукольника, создающих художественный образ. «Рука актера» – кукла.
3. Значение «озвучки» создаваемого образа. Принципы использования шумов и музыки в этюде.
4. Развитие «пластического мышления». Виды характерности. Темпо-ритм действия, темпо-ритм речи.
5. Замысел этюда и его разработка.

Ключевые понятия: характерность, темпо-ритм, озвучка.

Выполнить:

1. Подобрать упражнения для тренинга на развитие характерности.
2. Замысел этюда с использованием рук, создающих художественный образ.
3. Групповые этюды: «животные», «морские обитатели», «космос».

Литература: [1, 10, 11, 13, 18, 19, 23].

Тема 5. Работа над этюдами с предметами.

1. Театр предмета. Предмет, как кукла. Метафора и символ.
2. Принципы отбора предметов для выражения замысла и раскрытие темы этюда.
3. Выразительные средства предмета.

Ключевые понятия: метафора, символ, анимация.

Выполнить:

1. Замысел этюда на анимацию предмета.

Тема 6. Разнообразие конструкций и систем театральных кукол. Ширма.

1. Основные типы кукол: перчаточная, тростевая, планшетная, марионетка и различия их конструкций.
2. Разнообразие способов и приемов обустройства сценического пространства для работы с разными типами кукол.
3. Ширма. Типы ширм.

Ключевые понятия: планшет, тропа, ширма, грядка, фартук, симультанная ширма.

Выполнить:

1. Определить типы кукол (примеры).
2. Определить назначение различных видов ширм.

Литература: [2, 4, 9, 18, 24]

Тема 7. Специфика сценической речи в работе актера театра кукол

1. Ограничение речевого действия в пользу пластического выражения – специфическая особенность искусства театра кукол.
2. Принципы работы над речевым действием и пластикой куклы.
3. Упражнения для приобретения навыков работы над синхронностью речи и действия в динамичном положении куклы и речевое действие в положении статичном.

Ключевые понятия: сценическая речь, пластическое выражение, статика, динамика.

Выполнить:

1. Поиск речевой характеристики куклы (примеры).

Литература: [9, 12, 18, 29].

Тема 8. Работа над жестами куклы

1. Изучение выразительных возможностей куклы, амплитуда движения.
2. Соотношение амплитуды жеста с размерами куклы, расстоянием до планшета, края «грядки» и предполагаемого уровня «земли».

Ключевые понятия: жест, амплитуда.

Выполнить:
1. Поиск жестов у различных типов кукол (примеры).

Литература: [9, 12, 18, 29].

Тема 9. Работа над созданием образа через словесное действие и пластику куклы
1. Разработка сценических образов в театре кукол.

Ключевые понятия: образ.

Выполнить:
1. Поиск образа через словесное действие и пластику куклы (различные типы кукол).

Литература: [9, 12, 18, 29].

Тема 10. Реквизит и декорации в театре кукол
1. Работа актера театра кукол с реквизитом.
2. Приемы работы куклы с реквизитом.
3. Специфика работы актера театра кукол в сценическом оформлении спектакля.

Ключевые понятия: реквизит, декорация.

Выполнить:
1. Создание этюда на работу куклы (и актера в «живом плане») с реквизитом.

Литература: [9, 14, 16, 18, 24].

Тема 11. Работа над этюдом на сюжет стихотворения и басни с использованием перчаточной/мимирующей куклы
1. Изучение возможностей перчаточной/мимирующей куклы для передачи эмоционального состояния создаваемого образа посредством пластики куклы.
2. Работа над этюдом с использованием перчаточной/мимирующей куклы - детальная разработка создаваемого художественного образа: поиск выразительной пластики куклы для точного обозначения социальной, половой, возрастной характеристики образа
3. Детальная разработка этюда (жанр, сюжет, идея, сверхзадача, конфликты, логика поведения и тому подобное).
4. Подбор музыкального и художественного оформления, изготовление реквизита.

Ключевые слова: этюд, сверхзадача, предлагаемые обстоятельства, конфликт.

Выполнить:
1. Создание этюдов с куклой на событие из литературных произведений, басни.
2. Групповые этюды: «животные», «морские обитатели», «космос».

Литература: [9, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 29].

Тема 12. Работа над этюдами на сюжет сказок с использованием тростевой или планшетной куклы

1. Работа над этюдами на сюжет сказок.
2. Создание ярких образов.

Ключевые понятия: образ, взаимодействие с партнером.

Выполнить:

1. Этюды с куклой на взаимодействие партнеров с несложным текстом.
2. Этюды с куклой на оправдание «молчания» по произведениям известных писателей-сказочников.
3. Определить эмоциональное воздействие атмосферы литературной основы на актерскую работу.

Литература: [2, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 24].

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных практических заданий.

СР включает следующие виды работ:

- выполнение домашнего задания в виде подготовки практической исполнительской работы (в упражнениях, этюдах);
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- тренинг самонаблюдения, индивидуальный тренинг;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к экзамену, итоговому практическому показу.

7.1.ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Введение. История возникновения искусства театра кукол

Выполнить:

1. 1.Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Определить главные особенности искусства театра кукол.
3. Изучить виды театров кукол и различные системы кукол.

Тема 2. Мышечная свобода, ее значение во взаимосвязи с элементами сценического действия

Выполнить:

1. Определить понятие «мышечная свобода».
2. Выполнить комплекс практических упражнений на преодоление мышечных зажимы лица, рук, ног, шеи, голоса.

Тема 3. Работа актера над пластикой рук

Выполнить:

1. Подобрать упражнения для тренинга на развитие пластики рук (то есть с воображаемыми предметами).
2. Придумать этюд на основе работы актера над пластикой рук (наличие конфликта в этюде, изменения отношения; отношение как способность верно оценить событие (факт), предмет, поступок партнера).

Тема 4. Работа над созданием с помощью рук художественных образов общего характера, ритма и пластики.

Выполнить:

1. Подобрать упражнения для тренинга на развитие характерности.
2. Замысел этюда с использованием рук, создающих художественный образ.
3. Групповые этюды: «животные», «морские обитатели», «космос».

Тема 5. Работа над этюдами с предметами.

Выполнить:

1. Замысел этюда на анимацию предмета.

Тема 6. Разнообразие конструкций и систем театральных кукол. Ширма.

Выполнить:

1. Определить типы кукол (примеры).
2. Определить назначение различных видов ширм.

Тема 7. Специфика сценической речи в работе актера театра кукол
Выполнить:
1. Поиск речевой характеристики куклы (примеры).

Тема 8. Работа над жестами куклы
Выполнить:
1. Поиск жестов у различных типов кукол (примеры).

Тема 9. Работа над созданием образа через словесное действие и пластику куклы
Выполнить:
1. Поиск образа через словесное действие и пластику куклы (различные типы кукол).

Тема 10. Реквизит и декорации в театре кукол
Выполнить:
1. Создание этюда на работу куклы (и актера в «живом плане») с реквизитом.

Тема 11. Работа над этюдом на сюжет стихотворения и басни с использованием перчаточной/мимирующей куклы
Ключевые слова: этюд, сверхзадача, предлагаемые обстоятельства, конфликт.
Выполнить:
1. Создание этюдов с куклой на событие из литературных произведений, басни.
2. Групповые этюды: «животные», «морские обитатели», «космос».

Тема 12. Работа над этюдами на сюжет сказок с использованием тростевой или планшетной куклы
Выполнить:
1. Этюды с куклой на взаимодействие партнеров с несложным текстом.
2. Этюды с куклой на оправдание «молчания» по произведениям известных писателей-сказочников.
3. Определить эмоциональное воздействие атмосферы литературной основы на актерскую работу.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ТЕСТИРОВАНИЕ

1. Под руководством кого из выдающихся деятелей театра был открыт первый государственный театр кукол?
А) Станиславский.
Б) Демени.
В) Королев.
Г) Образцов.

2. Какие физические качества актеры-кукольники развивают с помощью системы тренинга в первую очередь?
А) Выносливость ног.
Б) Пластическую выразительность рук.
В) Легкость походки.
Г) Выносливость рук .

3. Какие из перечисленных видов кукол не являются театральными?
А) Перчаточные.
Б) Авторские.
В) Интерьерные.
Г) Ростовые.

4. Что из перечисленного представляет собой часть театральной ширмы?
А) Фартук.
Б) Занавес.
В) Арлекин.
Г) Падуга.

5.Какой из перечисленных форм и приемов театральных представлений относится к театру кукол?
А) Вертеп.
Б) Черный кабинет.
В) Театр предмета.
Г) Все перечисленные.

6. Куклы какой системы/конструкции можно отнести к «верховым» ?
А) Марионетка.
Б) Перчаточная.
В) Тростевая.
Г) Планшетная.

7. Кто стал основоположником театральной кукольной традиции России советского периода?
А) Станиславский.
Б) Товстоногов.
В) Образцов.
Г) Все перечисленные.

8. Какой из терминов не относится к конструкции кукол?
А) Гапит.
Б) Тропа.
В) Патронка.

Г) Шток.

9. Какая кукла управляется с помощью нитей?
А) Мимирующая.
Б) Планшетная.
В) Марионетка.
Г) Площадная.

10. Кукла какой системы относится к «низовым»?
А) Марионетка.
Б) Мимирующая.
В) Ростовая.
Г) Тростевая.

11. Кто из перечисленных выдающихся деятелей театра не имеет отношения к театру кукол?
А) Королев.
Б) Сулержицкий.
В) Станиславский.
Г) Образцов.

12. Кто из перечисленных известных деятелей театра и кино не имеет отношения к театру кукол?
А) Филипп Жанти.
Б) Зиновий Герд.
В) Сергей Юрский
Г) Валерий Гаркалин.

13. Что из перечисленного является традиционным театром кукол разных народов мира?
А) Кабуки.
Б) Бунраку.
В) Театр теней.
Г) Комедия ДельАрте.

14. Какие из перечисленных приемов применяются в театре кукол?
А) Использование ширмы.
Б) Черный кабинет.
В) Вращающийся диск, как часть планшета сцены.
Г) Световой занавес.

15. Какой атрибут является обязательным для работы перчаточной куклой Петрушкой?
А) Пищик.
Б) Дубинка.
В) Ширма.
Г) Балалайка.

8.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (VII СЕМЕСТР)

1. Театр кукол как вид искусства. Отличительные черты.
2. Метафора – основной язык театра кукол.
3. Тренинги и их значение в совершенствовании актерского мастерства актера-кукольника.
4. Пластическая выразительность актера-кукольника как необходимое условие профессиональной подготовки.
5. Этюды с использованием рук кукольника создающих художественный образ. Принципы построения мизансцен в этюде.
6. Значение «озвучки» создаваемого образа. Принципы использования шумов и музыки в этюде.
7. «Пластическое мышление» – суть этого определения.
8. Играющий предмет. Анимация – оживление предмета в театре кукол.
9. Профессиональные качества актера-кукольника. Значение тренинга в воспитании профессиональных качеств.
10. Принципы композиционного построения этюда.
11. Элемент сценического действия «мышечная свобода». Упражнения.
12. Особенности развития западноевропейского театра кукол.
13. Особенности развития театра кукол стран дальневосточного региона.
14. Особенности развития западноевропейского театра кукол.
15. Российские театральные традиции советского периода и современный театральный процесс.
16. «Оценки» и пластическая выразительность перчаточной куклы.
17. Методика работы перчаточной куклой.
18. Особенности взаимодействия актёра и куклы. Возможность общения актера с куклой – персонажем.
19. Внешняя и внутренняя характерность как завершающий этап в работе актера над ролью.
20. Особенности работы актера за ширмой. Налаживание отношений с партнерами.
21. Этюды с куклой. Принципы композиционного построения этюда.
22. Этюд в искусстве театра кукол. Этюдная работа актера в совершенствовании внутренней и внешней профессиональной техники.
23. Тренинг и его значение в системе подготовки будущих специалистов театральной сферы.
24. Использование игровых методов в спектаклях театра кукол.
25. Перчаточная кукла. Специфические особенности устройства и работы с ней.
26. Уровень. Соотношение амплитуды жестов, движения, размеров куклы и ширмы.
27. Тростевая кукла. Специфические особенности конструкции.
28. Тростевая кукла. Методика управления тростевой куклой.
29. Методика работы с планшетной (паркетной) куклой.
30. Марионетка классическая. Методика управления.
31. Марионетка штоковая. Методика управления.
32. Способы управления планшетной (паркетной) куклой. Площадка для работы.
33. Конструкция марионетки. Вага. Крестовина.
34. Способы управления марионеткой. Место «существования» марионетки.

Практическая часть экзамена – практическая работа с использованием перчаточной, тростевой или планшетной куклы; актерская работа в этюде на сюжет басни или сказки.

8.3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ (VIII СЕМЕСТР)

1. Метафора – основной язык театра кукол.
2. Тренинги и их значение в совершенствовании актерского мастерства актера-кукольника.
3. Пластическая выразительность актера-кукольника как необходимое условие профессиональной подготовки.
4. Этюды с использованием рук кукольника создающих художественный образ. Принципы построения мизансцен в этюде.
5. Значение «озвучки» создаваемого образа. Принципы использования шумов и музыки в этюде.
6. «Пластическое мышление» – суть этого определения.
7. Играющий предмет. Анимация – оживление предмета в театре кукол.
8. Профессиональные качества актера-кукольника. Значение тренинга в воспитании профессиональных качеств.
9. Особенности развития западноевропейского театра кукол.
10. Особенности развития западноевропейского театра кукол.
11. Российские театральные традиции советского периода и современный театральный процесс.
12. «Оценки» и пластическая выразительность перчаточной куклы.
13. Методика работы перчаточной куклой.
14. «Оценки» и пластическая выразительность мимирующей куклы.
15. Особенности взаимодействия актёра и куклы. Возможность общения актера с куклой - персонажем.
16. Театр предмета. Играющий предмет. Ревю Филиппа Жанти.
17. Особенности работы актера за ширмой. Налаживание отношений с партнерами.
18. Этюды с куклой. Принципы композиционного построения этюда.
19. Метод физический действий и метод действенного анализа в театре кукол.
20. Этюд в искусстве театра кукол. Этюдная работа актера в совершенствовании внутренней и внешней профессиональной техники.
21. Использование игровых методов в спектаклях театра кукол.
22. Перчаточная кукла. Специфические особенности устройства и работы с ней.
23. Уровень. Соотношение амплитуды жестов, движения, размеров куклы и ширмы.
24. Петрушка. Применение пищика.
25. Карнавальная кукла.
26. Тростевая кукла. Специфические особенности конструкции.
27. Тростевая кукла. Методика управления тростевой куклой.
28. «Оценки» и пластическая выразительность тростевой куклы.
29. Гапит, уровень. Ширма – площадка для игры тростевой куклы.
30. Методика работы с планшетной (паркетной) куклой.
31. «Оценки» и пластическая выразительность планшетной куклы.
32. Марионетка классическая. Методика управления.
33. Марионетка штоковая. Методика управления.
34. Способы управления планшетной (паркетной) куклой. Площадка для работы.
35. Конструкция марионетки. Вага. Крестовина.
36. Способы управления марионеткой. Место «существования» марионетки.
37. Методика работы куклами теневого театра.
38. Значение художника в театре кукол.

Практическая часть экзамена – практическая работа с использованием перчаточной, тростевой или планшетной куклы; актерская работа в этюде на сюжет басни или сказки.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Словесные: инструктажи по технике безопасности при выполнении тех или иных упражнений с куклой.

Наглядные: отрывки из спектаклей и театральных номеров.

Практические: методика по выполнению упражнений и тренингов, работа над фантазией, работа над воображением, работа над овладением своего тела и выработки рефлексов; методика управления куклами различных конструкций и систем.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Шкала оцениван	Критерий оценивания
	Тестирование
5	95-100% правильных ответов
4	80-94% правильных ответов
3	60-79% правильных ответов
2	менее 600% правильных ответов
	Экзамен (творческий показ)
5	Студент глубоко и в полном объёме владеет программным материалом. Знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются нормы литературной речи. Ответ развернутый, уверенный, содержит достаточно четкие формулировки. Студент при ответе обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов в решении заявленной в вопросе проблематики, подтверждает теоретические постулаты примерами из практики. Творческие работы студента (работа в тренинге, этюды, работа с куклой и пр.) и выполнены на высоком художественном уровне с применением основных выразительных средств, которые отражают восприятие и видение поставленных задач студентом и вызывают адекватную эмоциональную реакцию зрителей.
4	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, в определениях. Студент при этом владеет необходимыми умениями и навыками. Ответы на поставленные вопросы излагаются уверенно, системно и последовательно. Демонстрируется аналитические умения, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. Студент понимает взаимосвязь между явлениями и процессами, знает основные законы режиссерского искусства, способен применять знание теории к решению задач профессионального характера, но допускает отдельные погрешности и неточности при ответе. В практических формах работы студента недостаточно выражается индивидуальное воплощение образа. Студент имеет достаточные навыки работы на сценической площадке с небольшим количеством недоработок и с учетом вышеперечисленных критериев.
3	Допускаются нарушения в последовательности изложения, поверхностное знание вопроса, затруднения с выводами. Студент в основном знает программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по профессии, но допускает существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета. Приводимые формулировки являются недостаточно четкими. Положительная оценка может быть поставлена при условии понимания студентом сущности основных категорий по основному и дополнительным вопросам. Практические работы студента выполнены на посредственном уровне, они маловыразительны и не вызывают художественного восприятия.

2	Студент не знает значительной части программного материала. Допускает принципиальные ошибки в трактовке понятий, проявляет низкую культуру знаний. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний. Обнаруживаются значительные пробелы в знаниях основного программного материала, допускаются принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы. Невыполнение студентом практических заданий, неусвоение методологических основ специальности, отсутствие навыков воплощения конкретных практических задач.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Альшиц Ю. Л. Тренинг Forever. – М., ГИТИС, 2010. – 256 с.
2. Бунраку : японский театр кукол // Аристократ. — // 2005.- № 1. — С.73-79.
3. Гиппиус, С. В. Тренинг развития креативности : Гимнастика чувств. — СПб. : Речь, 2001. — 285 с.
4. Голдовский Б. Режиссерское искусство театра кукол России XX века. Очерки истории, Ч. 1. — М. : ВАЙН ГРАФ, 2011. — 165 с.
5. Грачева Л. В. Актерский тренинг: теория и практика / Л. В. Грачева. — СПб. : Речь, 2003. — 168 с.
6. Демидов Н. В. Творческое наследие. Т. 2 : Искусство жить на сцене / Н. Демидов. — СПб : Гиперион, 2004. — 560 с.
7. Демидов Н. В. Творческое наследие : Кн. 1. Искусство актера в его настоящем и будущем. Кн. 2. Типы актера / Н. В. Демидов. — Б. и. : Б. и. — 311 с.
8. Дюпре В. Как стать актером / В. Дюпре. — Ростов н/Д : Феникс, 2007. — 192 с.
9. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера : учеб. пособ. / под ред. П. Е. Любимцева. — 5-е изд. — М. : ГИТИС, 2008. — 432 с.
10. Кипнис М. Актерский тренинг : Более 100 игр упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. — СПб : Прайм-Еврознак, 2008. — 249 с.
11. Кнебель М.О. Слово о творчестве актера / М.О. Кнебель. — М. — 92 с.
12. Кристи Г. В. Основы актерского мастерства : Метод актера, Вып. 2 / Г. В. Кристи. — М. : ВЦХТ, 2012. — 160 с.
13. Мочалов Ю. Композиция сценического пространства : поэтика мизансцены : учеб. пособие / Ю. Мочалов. — М. : Просвещение, 1981. — 239 с.
14. Попов А. Д. Художественная целостность спектакля / А. Д. Попов. — М. : ВТО, 1959. — 290 с.
15. Саган В. А. Акторський тренінг — основа розвитку творчої особистості : (дидактика і методика): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. культури і мистецтв. — Луганськ : Вид-во ЛДІКМ, 2011. — 176 с.
16. Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабьян. — М. : АСТ, 2010. — 320 с.
17. Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского : речь, слова, голос, максимальная достоверность и убедительность. — М. : АСТ, 2010. — 160, [2] с.
18. Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского : Настрой. Состояния. Партнер. Ситуации. — М. : АСТ, 2011. — 190, [2] с.
19. Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Интеллект. Воображение. Эмоции. Метод действенного развития / Э. Сарабьян. — М. : АСТ, 2011. — 191 с.
20. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве : собр.соч.. Т.1. — В 8-ми т. — М. : Искусство, 1954. — 516 с.
21. Станиславский К. С. Работа актера над ролью : Материалы к книге. Т.4 / К.С. Станиславский. — М. : Искусство, 1957. — 552 с.
22. Станиславский К. С. Работа актера над собой : собр.соч. Т.2, Ч.1 : Работа над собой в творческом процессе переживания. — В 9-ти т. — М. : Искусство, 1989. — 508 с.
23. Станиславский К.С. Этика. — М. : ММОЛ, 1947. — 16 с.
24. Черкашин Р. О. Художнє слово на сцені : навч. посіб. — К. : Вища школа, 1989. — 327 с.

Дополнительная литература

25. Задорожня В. М. Леонід Петрович Попов дорогами життя.... — К. : Логос, 2013. — 236 с. — Майстри лялькової сцени України.

26. Кукольный театр : Пьесы. — М. : ВЦХТ, 2008. — 160 с. — Я вхожу в мир искусств ; №10,2008.

27. Образцов С. Моя профессия / Сергей Образцов. — М. : Искусство, 1981. — 464 с

28. Рубинский А. Ю. Мистическая сущность играющих кукол: очерки, эссе, пьеса-сценарий. — Х. : Тимченко, 2004. — 160 с.

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, закрепленных за кафедрой театрального искусства согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, кубы, ширмы, небольшой арсенал учебных кукол, ноутбук, мультимедиа-проектор NECV260, акустическая система).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист изменений и дополнений

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры, на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения	Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой