

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Екатеринбургский государственный театральный институт»

«Утверждаю»
Ректор ЕГТИ
доцент, к. культурологии,
А.А. Глуханюк

« 30 » _____ 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Мастерство артиста театра кукол

Специальность **52.05.01 Актерское искусство**
Специализация: **Артист театра кукол**

Уровень образования: **специалист**

Форма обучения: **очная**

Екатеринбург
2017

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Составители: заведующий кафедрой театра кукол Холмогорова Надежда Гавриловна,
преподаватель кафедры театра кукол Гаранина Наталья Войттовна

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры театра кукол (протокол
№ 6 от «23» июня 2014г.)

Заведующий кафедрой (Н.Г. Холмогорова)

1. Общая характеристика дисциплины «Мастерство артиста театра кукол»:

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования:

52.05.01 Актерское искусство	приказ Министерства образования и науки РФ	№ 1146 от 07.09.2016
------------------------------	--	----------------------

1.1. Аннотация содержания дисциплины

Дисциплина «Мастерство артиста театра кукол» призвана привить будущему актеру необходимые профессиональные умения и навыки, необходимые для работы в профессиональном театре кукол.

Планируемые результаты освоения дисциплины

Результатом освоения дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:

ПК-1 – готовность к созданию художественных образов актерскими средствами;

ПК-2 – умение общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии;

ПК-3 – готовность проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении;

ПК-4 – способность работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;

ПК-12 – умение с помощью освоенного актерского тренинга поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние;

ПСК-3.1 – готовность к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловождения нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению;

ПСК-3.3 – владением практическими навыками изготовления основных систем кукол.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основы мастерства актера и методической работы над ролью.

Уметь:

- работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;
- создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков;

- с помощью освоенного актерского тренинга поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние.

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:

- кукловождения нескольких (не менее трех) систем;
- общения со зрительской аудиторией;
- создания яркой речевой характеристики персонажа;
- ведения роли в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями.

1.2. Объем дисциплины

Очная форма обучения: (специальность «Актерское искусство»)

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Лабораторные работы

Не предусмотрено.

4.2. Практические занятия

Код раздела, темы	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
P1	1-5	Тренаж пластичности рук и пальцев, координации рук в пространстве	10
P1	6-10	Тренаж, развивающий гибкость, профессиональную постановку	10
P1	11-17	Работа над этюдами из цикла «Руки актера-художника»	14
P1	18-24	Простейшие этюды по элементам	14
P1	25-34	Парные и групповые этюды на «оживление предметов»	20
P2	35-51	Овладение элементами кукловождения тростевой системы	34
P3	52-63	Овладение элементами кукловождения системы перчаточных кукол	24

Всего: 126

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы

4.3.1 Примерный перечень тем домашних работ

Не предусмотрено

4.3.2 Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)

Не предусмотрено

4.3.3 Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)

Не предусмотрено

4.3.4 Примерная тематика коллоквиумов

Не предусмотрено

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела, темы дисциплины	Активные методы обучения					Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение					
	Проектная работа	Кейс-анализ	Деловые игры	Проблемное обучение	Командная работа	Другие (указать, какие)	Сетевые учебные курсы	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента
P1	*			*	*						
P2	*			*	*						
P3	*			*	*						
P4	*			*	*						

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1.Рекомендуемая литература

6.1.1.Основная литература

Василькова А.Н. Душа и тело куклы: Природа условности куклы в искусстве XX века: театр, кино, телевидение. М: Аграф, 2003.

Кириллова Е. И. , Латышева Н. А. Сценическая речь в театре кукол. Учебное пособие. Изд-во СПбГАТИ, 2009.

Коллективная монография. ПЛАСТИКА РУК - основа актерского искусства кукольника. Изд-во СПбГАТИ, 2012.

Наумов Н.П. В профессиональной школе кукольника. М.: Чистый лист, 2009.

Рябухо А.В. Первый театр в нашей жизни. М.: Автограф, 2007.

Советов В. М. Театральные куклы: технология изготовления. СПбГАТИ, 2007.

6.1.2.Дополнительная литература

Андреанова Т. П. Тренинг актера в театре кукол: учебное пособие. – СПб.: Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2015.

Василькова А. Н. Душа и тело куклы. Природа условности куклы в искусстве XX века: театр, кино, телевидение. – М.: Аграф, 2003.

Дмитревская М. Ю. Театр Резо Габриадзе. история тбилисских марионеток и беседы с Резо Габриадзе о куклах, жизни и любви. – СПб.: Петербургский театральный журнал, 2005.

Кириллова Е. И. Сценическая речь в театре кукол: учебное пособие. – Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургской гос. акад. театрального искусства, 2009.

Королев М. М. Искусство театра кукол. Режиссер в театре кукол. статьи и выступления. – СПб.: Изд-во Российского государственного института сценических искусств, 2015.

Кукла: материалы лаборатории режиссеров и художников театров кукол под руководством И. Уваровой. – М., 2008.

Маска. Кукла. Человек: материалы лаборатории режиссеров и художников театров кукол под руководством И. Уваровой: сборник статей. – М., 2004.

Образцов С. В. Всю жизнь я играю в куклы. – М.: Время, 2001.

Пластика рук – основа актерского искусства кукольника: коллективная монография. – СПб.: СПбГАТИ, 2012.

Театр художника: материалы лаборатории режиссера и художника театров кукол под руководством И. Уваровой. – М., 2006.

6.2. Методические разработки

Не используются

6.3. Программное обеспечение

Программное обеспечение, установленное на компьютеры, используемые студентами для самостоятельной работы – Windows 10, Microsoft Office 2016.

6.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Не используются

6.5. Электронные образовательные ресурсы

Не используются

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сведения об оснащении дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием

Репетиционный зал.

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль уровня знаний является формой управления результативностью процесса образования. Контроль уровня знаний по дисциплине осуществляется в виде текущего контроля и промежуточной аттестации (зачета / экзамена).

Система текущего контроля включает:

1. контроль работы студентов на лекционных и практических занятиях;
2. контроль участия в совместной работе группы;
3. контроль выполнения индивидуальных заданий;
4. контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы.

Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачета (экзамена), который проводится в устной либо письменной форме.

Задачи промежуточной аттестации:

1. определить общий уровень основных знаний по предмету;
2. определить уровень основных знаний по каждой теме курса;
3. объективизировать результат контроля, минимизировать возможную субъективность преподавателя.

Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

При определении критерия выставления оценки принимаются во внимание объем, глубина знаний, доказательность и аргументированность ответа, а также общий кругозор студента.

Оценка «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные и глубокие знания предмета, знакомому как с основной, так и с дополнительной литературой, рекомендованной для освоения курса.

Оценка «незачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки при ответе на вопросы.

При выставлении итоговой оценки по дисциплине учитывается глубина демонстрируемых студентом знаний и уровень освоения пройденного материала.

Система критериев оценивания при проведении промежуточной аттестации опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.

Компоненты компетенций	Признаки уровня освоения компонентов компетенций		
	пороговый	повышенный	высокий
Знания	Студент демонстрирует знание-знакомство, знание-копию: узнает объекты, явления и понятия, находит в них различия, проявляет знание источников получения информации, может осуществлять самостоятельно репродуктивные действия над знаниями путем самостоятельного воспроизведения и применения информации.	Студент демонстрирует аналитические знания: уверенно воспроизводит и понимает полученные знания, относит их к той или иной классификационной группе, самостоятельно систематизирует их, устанавливает взаимосвязи между ними, продуктивно применяет в знакомых ситуациях.	Студент может самостоятельно извлекать новые знания из окружающего мира, творчески их использовать для принятия решений в новых и нестандартных ситуациях.
Умения	Студент умеет корректно выполнять предписанные действия по инструкции, алгоритму в известной ситуации, самостоятельно выполняет действия по решению типовых задач, требующих выбора из числа известных методов, в предсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия, связанные с решением исследовательских задач, демонстрирует творческое использование умений (технологий)
Личностные качества	Студент имеет низкую мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе, порученному делу	Студент имеет выраженную мотивацию учебной деятельности, демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.	Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет настойчивость и увлеченность, трудолюбие, самостоятельность, творческий подход.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№	Код формируемой компетенции и ее содержание	Этапы (семестры) формирования компетенции в процессе освоения ООП
		Очная форма обучения
1	ПК-1 – готовность к созданию художественных образов актерскими средствами.	6, 7, 8
2	ПК-2 – умение общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии.	7
3	ПК-3 – готовность проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении.	8
4	ПК-4 – способность работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла.	7
5	ПК-12 – умение с помощью освоенного актерского тренинга поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние.	6
6	ПСК-3.1 – готовность к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловождения нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению.	6, 7, 8
7	ПСК-3.3 – владением практическими навыками изготовления основных систем кукол.	6, 7, 8

Описание показателей и критериев оценивания компетенций

Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций	Шкала оценивания
Понимание смысла компетенции	<p>Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделенных задач</p> <p>Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в пределах области исследования. В большинстве случаев способен выявить достоверные источники информации, обработать, анализировать информацию.</p> <p>Имеет фактические и теоретические знания в пределах области исследования с пониманием границ применимости</p>	<p>Базовый уровень</p> <p>Средний уровень</p> <p>Продвинутый уровень</p>
Освоение компетенции в рамках изучения дисциплины	<p>Наличие основных умений, требуемых для выполнения простых задач. Способен применять только типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной сформулированной (выделенной) задаче</p> <p>Имеет диапазон практических умений, требуемых для решения определенных проблем в области исследования. В большинстве случаев способен выявить достоверные источники информации, обработать, анализировать информацию.</p> <p>Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы и умеет находить способы решения, применяя современные методы и технологии.</p>	<p>Базовый уровень</p> <p>Средний уровень</p> <p>Продвинутый уровень</p>
Способность применять на практике знания, полученные в ходе изучения дисциплины	<p>Способен работать при прямом наблюдении. Способен применять теоретические знания к решению конкретных задач.</p> <p>Может взять на себя ответственность за завершение задач в исследовании, приспособливает свое поведение к обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных ошибок и возможных сложностей при решении той или иной проблемы</p> <p>Способен контролировать работу, проводить оценку, совершенствовать действия работы. Умеет выбрать эффективный прием решения задач по возникающим проблемам.</p>	<p>Базовый уровень</p> <p>Средний уровень</p> <p>Продвинутый уровень</p>

Шкалы оценки для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

Зачтено ставится в том случае, если студент освоил все формы работы за период обучения (отрывки, этюды, сцены из кукольных спектаклей), овладел методикой кафедры, направленной на воспитание артиста театра кукол как актера синтетического типа; в достаточной степени владеет актерскими средствами для выражения замыслов постановщиков спектакля (режиссера, балетмейстера), приобрел навыки общения кукловодства, навыки общения со зрительской аудиторией в рамках концертно-театральных форм.

Незачтено ставится при невыполнении или частичном невыполнении указанных выше требований.

Отлично ставится в случае, если студент полностью овладел основами мастерства артиста театра кукол во всех его составляющих (актерское, певческое, пластическое мастерство, мастерство создания театральной куклы); обладает умением решать на сценической площадке различные художественные задачи на основе способности к самостоятельному образному мышлению, имеет навыки работы в творческом коллективе.

Хорошо ставится в случае, если студент допускает незначительные погрешности в работе с голосовым аппаратом, имеет проблемы с пластическим выражением образа, не обладает самостоятельностью мышления в работе над ролью, не в полной мере освоил работу с театральной куклой.

Удовлетворительно ставится в случае, если студент имеет существенные погрешности в работе с театральной куклой, погрешности в использовании голосового аппарата, дикционные проблемы, не свободен в пластическом решении образа; не способен самостоятельно работать над ролью, не выявляет способностей к образному мышлению, плохо взаимодействует со зрительской аудиторией и партнерами по сцене.

Неудовлетворительно ставится в случае невыполнения выше предъявленных требований, и отсутствия ролевого материала в спектакле.

СБОРНИК ЗАДАНИЙ, ТЕСТОВ, ПРИМЕРОВ, УПРАЖНЕНИЙ

Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий

Не предусмотрено

Перечень примерных тем контрольных работ.

Не предусмотрено

Перечень примерных вопросов для зачета.

Не предусмотрено

Перечень примерных вопросов для экзамена.

Экзамен проводится в форме законченной постановочной работы

Примерные темы докладов и рефератов

Не предусмотрено

Тесты

Не предусмотрено

Иные формы контроля знаний

Не предусмотрено