

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

«Утверждаю»

Ректор ЕГТИ

доцент, к. культурологии,

А.А. Глуханюк

2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Технология театральной куклы

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

Уровень образования: **специалист**

Форма обучения: **очная**

Екатеринбург
2017

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Составитель: доцент кафедры театра кукол Сочнева Ольга Дмитриевна

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры театра кукол (протокол № 6 от «23» июня 2012 г.)

Заведующий кафедрой (Н.Г. Холмогорова)

1. Общая характеристика дисциплины «Технология театральной куклы»:

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

Программа данного курса должна как можно шире полнее познакомить студентов со всеми существующими системами театральных кукол, с технологическим процессом создания театральной куклы, обучить технике ее изготовления, объяснить необходимость творческого сотрудничества художника, режиссера и актера с самого начала создания куклы.

Режиссер определяет общий замысел куклы, художник этот замысел воплощает в художественный образ, а работу завершает актер, который заставляет эту куклу двигаться, действовать и жить не только в пространстве, но и во времени. Чтобы каждый из них мог на равных участвовать в создании театральной куклы – художественного сценического инструмента – надо овладеть основами технологического процесса.

Участие актера в создании куклы со всеми ее изобразительными и техническими особенностями облегчит творческое освоение готовой куклы на ширме, поможет в изучении и использовании ее выразительных возможностей, поможет тоньше чувствовать куклу, т.к. «...чувство куклы является одним из важнейших элементов артистической техники театра кукол». (М. Королев).

В процессе обучения студенты должны освоить не только приемы композиционного решения основных видов театральных кукол – начиная от шарика на пальце и кончая современными тростевыми и марионеточными системами, - но и научиться понимать и чувствовать изобразительное искусство. Для этого в программу теоретических занятий входит посещение художественных выставок, театров. Для развития творческого воображения будущего актера предлагается ряд задач по работе с мягкими лепными материалами: глина, пластилин, паперклей, суперскалпей. Это, в свою очередь, поможет развить пластичность пальцев рук и поддержит задачу педагога по мастерству актера с куклой.

Обучение технологии изготовления театральной куклы должно проводиться в тесной связи с другими специальными предметами. Так, например, если по предмету «Мастерство актера театра кукол» студенты занимаются с гапитом тростевой куклы, то по технологии целесообразно изучить тростевую куклу и ее технические возможности.

Предлагаемое содержание программы курса построено таким образом, чтобы изучение технологии изготовления театральной куклы помогало более успешному освоению специальных дисциплин. Поскольку современный театр кукол пользуется различными системами кукол, перед нами стоит задача познакомить студентов не только со всеми существующими системами кукол, но и их разновидностями от простейших до самых сложных, чтобы, изучая традиционные системы (перчаточной куклы, тростевой, теневой, марионетки и т.д.), они могли творчески подходить к поискам новых вариантов систем, новых средств движений, выразительной пластики кукол.

Наряду с теоретическими занятиями, особое место должно отводиться занятиям практическим, которые имеют большое воспитательное значение, т.к. формирование личности будущего работника театра кукол во многом зависит от того, сумеем ли мы привить ему любовь к ручному труду. Тем более что в современном мире актерам приходится сталкиваться с созданием самостоятельных «малых» театров кукол, где нет профессиональных производственных цехов. В этом случае владение не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками имеет жизненно важное значение.

Планируемые результаты освоения дисциплины

Результатом освоения дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:

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

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- различные системы кукол и их разновидности;
- технологический процесс создания театральной куклы;
- особенности работы с различными материалами.

Уметь:

- изготовить основные системы кукол.

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:

- композиционного решения основных видов театральных кукол;
- работы с различными материалами в процессе изготовления театральной куклы.

1.2. Объем дисциплины

Очная форма обучения: (специальность «Актерское искусство»)

Виды учебной работы, формы контроля	Всего часов	Учебные семестры, номер						
		1	2	3	4	5	6	7
Контактные занятия	238	34	34	34	34	34	34	34
Лекции	34	34						
Практические занятия	152		34	34	25,5	25,5	17	17
Индивидуальные занятия	51				8,5	8,5	17	17
Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	14	2	2	2	2	2	2	2
Промежуточная аттестация		-	-	-	-	3	-	Э
Общий объем по учебному плану, час.		252						
Общий объем по учебному плану, з.е.		7						

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины	Содержание
P1	Освоение первичных навыков	Навыки работы со скульптурным материалом (глина). Композиция на свободную тему. Способствует развитию фантазии и гибкости кистей рук. Лепка простейшей головки перчаточной куклы (овал, шарик). Подготовка к отливке гипсовой формы. Отливка гипсовой формы. Навыки работы с гипсом. Приготовление клейстера, приобретение навыков листовой бумажной наслойки, подрезка бумажного оттиска по форме, подгонка, монтаж головок, ошкуривание, подготовка под грунтовку. Приготовление грунта. Грунтовка головки. Зачистка левкаса, подготовка под покраску. Построение монтюра перчаточной куклы. Раскрой на ткани.

		Пошив «перчатки» (закрепление навыков работы на швейной машине). Завершение работы над перчаточной куклой. Изготовление патронов для ручек, ручки, сборка куклы (монтаж деталей на монтаже). Оформление куклы.
P2	Изготовление перчаточной куклы	Лепка головки, отливка гипсовой формы, подготовка папье-маше, изготовление гапита. Монтаж головки, сборка куклы, общее оформление куклы (работа с пластилином, гипсом и на швейной машинке). Искусственная фактура, виды фактур и изготовление их самостоятельно. Посещение выставки художников театра и кино в Доме художника.
P3	Изготовление материалов для концертных номеров и этюдов	Изготовление масок. Изготовление реквизита. Методика крепления реквизита и других приспособлений для достижения достоверности работы куклы с реквизитом. Лепка и монтаж голов, масок для самостоятельных работ студентов.
P4	Марионетка	Марионетка. Знакомство с разновидностями ваг для управления марионеточной куклой. Изготовление примитивной горизонтальной ваги. Изготовление марионеточной куклы.
P5	Подготовительный этап создания кукол для преддипломного спектакля	Работа с режиссером, художником и механиком над образом куклы и пластическим решением. Лепка и отливка гипсовых форм, папье-маше, обшивка и оформление кукол.
P6	Изготовление кукол к дипломному спектаклю, концерту	Изготовление куклы в соответствии с индивидуальными заданиями, полученными студентом.
P7	Завершение работы над материальной частью	Внесение необходимых корректур, исправлений и дополнений. Подготовка кукол к концертным номерам. Работа с художником. Изготовление реквизита и декораций.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины

Очная форма обучения

Объем дисциплины: 252 ч, 7 з. е.

Раздел дисциплины	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), (всего, часов)						Самостоятельная работа (всего, часов)					Виды контроля (всего, единиц)			Формируемые компетенции (с указанием кодов)
	Аудиторная работа, в том числе:						Всего	Подготовка к лекционным занятиям	Подготовка к практическим занятиям	Контрольная работа	Реферат	Эссе, творческая работа			
	Всего	лекции	Семинары, практические занятия	Индивид. Занятия	Занятия в интеракт. форме										
Р1. Освоение первичных навыков	10						2	2			-	-	-	ПСК-3.3	
Р2. Изготовление перчаточной куклы	10		34				2		2		-	-	-	ПСК-3.3	
Р3. Изготовление материалов для концертных номеров и этюдов	14		34				2		2		-	-	-	ПСК-3.3	
Р4. Марионетка			25,5				2		2		-	-	-	ПСК-3.3	
Р5. Подготовительный этап создания кукол для преддипломного спектакля			25,5				2		2		-	-	-	ПСК-3.3	
Р6. Изготовление кукол к дипломному спектаклю, концерту			17				2		2		-	-	-	ПСК-3.3	
Р7. Завершение работы над материальной частью			17				2		2		-	-	-	ПСК-3.3	
ИТОГО часов по дисциплине	238	34	152	51			14	2	12		-	-	-	X	
	238						14								

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Лабораторные работы

Не предусмотрено.

4.2. Практические занятия

Распределение практических занятий является условным; порядок проведения тех или иных практических занятий определяется преподавателем, в зависимости от подготовленности учебной группы и степени усвоения материала.

Код раздела, темы	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
P2.		Изготовление перчаточной куклы	34
P3.		Изготовление материалов для концертных номеров и этюдов	34
P4.		Марионетка	25,5
P5.		Подготовительный этап создания кукол для преддипломного спектакля	25,5
P6.		Изготовление кукол к дипломному спектаклю, концерту	17
P7.		Завершение работы над материальной частью	17
Всего:			152

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	Другие (указать, какие)
P1	*				*	*						
P2	*				*	*						
P3	*				*	*						
P4	*				*	*						
P5	*				*	*						
P6	*				*	*						
P7	*				*	*						

* обучение навыкам изготовления театральной куклы

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1.Рекомендуемая литература

6.1.1.Основная литература

Советов В. М. Театральные куклы: технология изготовления. СПб., 2009

6.1.2.Дополнительная литература

Образцов С.В. «Моя профессия» ; изд-во «АСТ», «Зебра Е»; 2009

Рябухо А.В. «Первый театр в нашей жизни»; изд. Дом Автограф,2007

Смирнова Н. И. «Искусство Играющих кукол. Смена театральных систем»; изд-во «Искусство», 1983

Егупец О. Кукла из папкерля. – М.: Дизайн Кори, 2004.

6.2.Методические разработки

Не используются

6.3.Программное обеспечение

Программное обеспечение, установленное на компьютеры, использующиеся 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 оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием

Бутафорская мастерская Учебного театра ЕГТИ, оснащённая следующим оборудованием: столы, стулья, стеллажи под маски, материалы для изготовления кукол, плита электрическая для изготовления материалов, швейная машина.

Творческая мастерская курса, оснащённая следующим оборудованием: Театральный реквизит, учебные столы, стулья, световое оборудование (пульт), зеркало, кулисы, задник, шкафы для реквизита, подиум, куклы тростевые для тренинга (13 штук), ширмы.

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 участия в совместной работе группы;
2. контроль выполнения индивидуальных заданий;
3. 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 и навыков по предмету;
2. определить уровень основных знаний и навыков 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 магистранта.

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,	Студент демонстрирует аналитические знания:	Студент может самостоятельно

	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.	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.	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	ПСК-3.3 – владение практическими навыками изготовления основных систем кукол.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	

Описание показателей и критериев оценивания компетенций

Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций	Шкала оценивания

Понимание смысла компетенции	Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделенных задач Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в пределах области исследования. В большинстве случаев способен выявить достоверные источники информации, обработать, анализировать информацию. Имеет фактические и теоретические знания в пределах области исследования с пониманием границ применимости	Базовый уровень Средний уровень Продвинутый уровень
Освоение компетенции в рамках изучения дисциплины	Наличие основных умений, требуемых для выполнения простых задач. Способен применять только типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной сформулированной (выделенной) задаче Имеет диапазон практических умений, требуемых для решения определенных проблем в области исследования. В большинстве случаев способен выявить достоверные источники информации, обработать, анализировать информацию. 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.	Базовый уровень Средний уровень Продвинутый уровень
Способность применять на практике знания, полученные в ходе изучения дисциплины	Способен работать при прямом наблюдении. Способен применять теоретические знания к решению конкретных задач. 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 Способен контролировать работу, проводить оценку, совершенствовать действия работы. Умеет выбрать эффективный прием решения задач по возникающим проблемам.	Базовый уровень Средний уровень Продвинутый уровень

Шкалы оценки для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

Устный опрос/собеседование:

- **высокий уровень** имеет место когда ответ данный студентом показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. В этом случае ставится оценка «Отлично».

- **средний уровень** имеет место когда ответ данный студентом показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна – две неточности в ответе. В этом случае ставится оценка «Хорошо».

• **базовый уровень** имеет место когда ответ данным студентом показывает свидетельствует в основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. В этом случае ставится оценка «Удовлетворительно».

Если ответ данным студентом обнаруживает незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. В этом случае ставится оценка «Неудовлетворительно» и компетенции считаются неосвоенными.

Промежуточная аттестация (зачет): изготовление театральной куклы с применением различных техник и методик, изученных в рамках дисциплины.

Промежуточная аттестация (экзамен):

Положительные оценки выставляются студенту в случае, если он овладел навыками изготовления театральной куклы, способен самостоятельно изготовить некоторые куклы для спектакля (показа);

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в случае отсутствия у студента навыков изготовления театральной куклы, пропуски занятий без уважительной причины.

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.
На зачет студент представляет материал, в изготовлении которого он принимал участие.

Перечень примерных вопросов для экзамена.
Отчет о проделанной работе.

Примерные темы докладов и рефератов
Не предусмотрено

Тесты
Не предусмотрено

Иные формы контроля знаний
Не предусмотрено