

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ
ИСКУССТВ»**

Кафедра актерского искусства

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебно-воспитательной
и научной работе

 Володин А.А.

«30» августа 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

«ЭСТРАДНЫЙ НОМЕР С КУКЛОЙ»

**Специальность
52.05.01 «Актерское искусство»**

Специализация «Артист эстрады»

**Квалификация выпускника:
Артист эстрады**

**Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная**

**Рабочую программу разработала:
Филатова Н.А., к. искусствоведения, доцент,
доцент кафедры актерского искусства**

Москва 2022

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ
ИСКУССТВ»**

Кафедра актерского искусства

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебно-воспитательной
и научной работе

_____ Володин А.А.

«30» августа 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

«ЭСТРАДНЫЙ НОМЕР С КУКЛОЙ»

**Специальность
52.05.01 «Актерское искусство»**

Специализация «Артист эстрады»

**Квалификация выпускника:
Артист эстрады**

**Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная**

**Рабочую программу разработала:
Филатова Н.А., к. искусствоведения, доцент,
доцент кафедры актерского искусства**

Москва 2022

Содержание

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины.

Цель дисциплины – приобретение специальных знаний и навыков обращения с предметной средой, выявление и передача с помощью приспособлений (языка) кукольного театра основных тем эстрадного творчества; приобретение навыка создания эстрадного номера в условиях концертной деятельности.

Задачи дисциплины:

- подготовка и исполнение концертных номеров в различных эстрадных и драматических жанрах с использованием куклы и предметной среды (под руководством режиссера и самостоятельно);
- освоение соответствующего тренинга, для поддержания внешней физической формы;
- формирование способности организационно обеспечивать проведение концерта (представления), репетиций с использованием средств кукольного театра;
- освоение обязанностей помощника режиссера, реквизитора, технолога простых кукол;
- овладение основами мастерства артиста эстрады и смежными дисциплинами, для проведения различных актерских тренингов в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а так же в рамках образовательных программ повышения квалификации и переподготовки специалистов;
- приобретение специализированного навыка владения различными кукольными формами (предметной средой) в условиях конкретных концепций;
- овладение современными технологиями, с помощью которых реализуются современные постановки кукольного театра;
- сохранение культуры театра и развитие эстрадного жанра.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки (специальности):

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Виды контроля и этапы освоения компетенции
ПК-2 Способен к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре, кино и на эстраде, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к	Знать: элементы психотехники артиста. Уметь: устанавливать необходимое физическое самочувствие; действовать для достижения поставленной цели; оценивать сценические факты и события; общаться и взаимодействовать с партнерами. Владеть: сценическим вниманием; мышечной свободой; воображением и фантазией; переменой отношения к предмету, месту действия и партнеру; сценической задачей; приемами работы над образом (наблюдения, профнавыки, этюды к образу); сквозным действием и сверхзадачей; вторым планом роли; жанровыми и стилистическими	7-8 семестры	Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине

образному мышлению; свободное владение искусством в одном-двух эстрадных жанрах и определенными навыками в смежных жанрах	особенностями сценического существования, задаваемыми драматургией и режиссерским решением; различными манерами общения со зрительным залом.		
ПК-17 Способен демонстрировать навыки владения теорией и практикой актерского анализа и воплощения номеров различных жанров на эстраде	Знать: учение К.С. Станиславского о «сверхзадаче»; манеры и этикет основных культурно-исторических эпох. Уметь: работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; проявлять творческую инициативу во время работы над эстрадным или цирковым номером, представлением. Владеть: теорией и практикой актерского анализа и воплощения на эстраде литературных и музыкальных произведений.	7-8 семестры	Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина «Эстрадный номер с куклой» изучается в 7-8 семестрах 4 курса.

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

Она укрепляет и преобразует в новое направление полученные ранее профессиональные знания и умения. Так же подобное расположение дисциплины в общем учебном плане способствует оптимальному развитию студента, как творческой личности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы	Всего зачётных единиц (академических часов – ак. ч.)	Семестр	
		7	8
Общая трудоёмкость дисциплины	2(72)	1(36)	1 (36)
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	34	14	20
- лекции (Л)			
- семинарские занятия (СЗ)			
- практические занятия (ПЗ)	8	4	4
- индивидуальные занятия (ИЗ)	17	10	7
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)	9		9
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе	38	22	16

подготовка:			
- подготовка к практическим занятиям			
- изготовление простейших кукол и декоративного антуража, среды обитания куклы			
- изучение исторического материала			
Вид промежуточной аттестации	Зачет, Зачет с оценкой	Зачет	Зачет с оценкой

5. Содержание и структура дисциплины

№ пп	Темы дисциплины	Трудоёмкость	Л	СЗ	ПЗ	ИЗ	СР под рук.	СРС
1.	Подготовительная работа с режиссером над кукольным номером.	28			2	6		12
2.	Воплощение решения номера (в тексте, пластике, танце, вокале и т.д.)	28			2	6		13
3.	Использование современных технологий кукольного театра.	16			4	5	9	13
	Итого (ак. ч.)	72			8	17	9	38

Тема 1. Подготовительная работа с режиссером над кукольным номером.

Освоение концепции кукольной миниатюры, номера.

Определение темы и идеи («рыба») номера. Варианты решения (сценарий, литературный материал и пр.). Работа со сценаристом.

Поиск решения номера. Выбор вида куклы, способа вождения. Работа с художником. Световое и звуковое решение номера.

Композиционное построение миниатюры, номера. Логика сюжета. Жанр миниатюры.

Тема 2. Воплощение решения номера (в тексте, пластике, танце, вокале и т.д.).

Работа с текстом. Кукла - «зерно образа». Работа с реквизитом для куклы. Создание декоративного оформления. Грим актера водящего куклу. Поиск характерности существования актера с куклой. Взаимодействие персонажа со зрителем. Темпо-ритм существования образа. Работа с куклой в паре. Диалог с куклой. Поиск кульминации номера в кукольном трюке. Реприза. Гэг.

Тема 2. Использование современных технологий кукольного театра.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

По всем разделам учебного курса используются следующие виды самостоятельной работы:

1. Ознакомление с отечественным и мировым опытом постановки эстрадных номеров выбранного жанра с использованием куклы.
2. Освоение (повторение) теоретического материала, необходимого для выполнения практических заданий.
3. Участие в разработке упражнений (так как весь материал тренинга опирается на ярко выраженные творческие индивидуальности учащихся).
4. На каждом занятии по данному предмету отводится обязательная самостоятельная часть для фантазирования тем и стилистических особенностей этюдов.
5. Используется тренинг совместного моделирования ситуаций и построений необходимых сюжетов.
6. Самостоятельное изготовление простейших кукол и декоративного антуража, среды обитания куклы.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенции	Показатели и критерии оценивания компетенции (индикаторы достижения компетенций)		Типовые контрольные задания
ПК-2 Способен к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре, кино и на эстраде, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; свободное владение искусством в одном-двух эстрадных жанрах и определенными навыками в смежных жанрах	Знать: элементы психотехники артиста. Уметь: устанавливать необходимое физическое самочувствие; действовать для достижения поставленной цели; оценивать сценические факты и события; общаться и взаимодействовать с партнерами. Владеть: сценическим вниманием; мышечной свободой; воображением и фантазией; переменой отношения к предмету, месту действия и партнеру; сценической задачей; приемами работы над образом (наблюдения, профнавыки, этюды к образу); сквозным действием и сверхзадачей; вторым планом роли; жанровыми и стилистическими особенностями сценического существования, задаваемыми драматургией и режиссерским решением; различными манерами общения со зрительным залом.	5 (отлично)	Выполнен полный объем необходимой работы. Активное, творческое, осмысленное отношение к работе. Полноценное использование в решении номера возможностей куклы, полноценное владение кукловождением. Понимание возможностей использования куклы в процессе создания эстрадного номера	Зачет (6 семестр) Защита концепции номера. Предоставление разработанной куклы и всего необходимого реквизита Зачет с оценкой (7 семестр) Полностью отрепетированный эстрадный номер разговорного или пластического жанров с куклой
		4 (хорошо)	Выполнено 75% работы. Оценка отражает активное, творческое отношение к работе, но не достаточное решение и овладение поставленными задачами.	
		3 (удовлетворительно)	Выполнено 50% работы. Исполнение с большим количеством недочетов	
		2(неудовлетворительно)	Выполнено менее 50% работы. Исполнение с грубыми нарушениями по основным оцениваемым параметрам.	

<p>ПК-17</p> <p>Способен демонстрировать навыки владения теорией и практикой актерского анализа и воплощения номеров различных жанров на эстраде</p>	<p>Знать: учение К.С. Станиславского о «сверхзадаче»; манеры и этикет основных культурно-исторических эпох.</p> <p>Уметь: работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; проявлять творческую инициативу во время работы над эстрадным или цирковым номером, представлением.</p> <p>Владеть: теорией и практикой актерского анализа и воплощения на эстраде литературных и музыкальных произведений.</p>	Зачет	<p>Выполнение 50% поставленных задач.</p> <p>Решение и исполнение номера на высоком художественном уровне.</p> <p>Понимание возможностей использования куклы в процессе создания эстрадного номера</p>	
		Незачет	<p>Выполнено менее 50% работы.</p> <p>Исполнение с грубыми нарушениями по основным оцениваемым параметрам.</p>	

7.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Контрольные мероприятия (контрольные уроки, зачёты, зачёты с оценкой, экзамены) по дисциплинам пластического цикла проводит кафедра пластической выразительности актёра.

Контрольные мероприятия проводятся в форме открытых показов результатов практических занятий в течение семестра кафедре. В экзаменационную комиссию входят все члены кафедры, художественный руководитель оцениваемого курса, ведущие преподаватели кафедры актёрского искусства. На показах в обязательном порядке присутствуют все студенты других курсов театрального факультета, а также все желающие студенты и педагоги других факультетов РГСАИ, его сотрудники.

Форму организации показа предварительно определяет педагог, исходя из решаемых на данном этапе обучения задач, подготовленности студентов и их индивидуальных особенностей. Например, может быть предоставлена только одна возможность выполнить каждое упражнение, может – несколько, до достижения лучшего результата.

Каждому студенту предоставляется возможность показать результаты обучения в полном объёме. В случае неравномерного распределения партнёров на курсе (мужчин и женщин) организуется повторное выполнение упражнений.

Каждый показ обсуждается на заседании кафедры пластической выразительности актёра, проводимого после показа. В это время подводятся итоги развития студентов на данном этапе, вскрываются и анализируются общие проблемы, намечаются пути их решения. Проводится также обсуждение успехов и затруднений каждого студента с выставлением оценки за достигнутые результаты.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1 Основная литература:

1. Богданов И.А. Постановка эстрадного номера: Учебное пособие. – СПб., 2013.
2. Василькова А.Н. Душа и тело куклы: Природа условности куклы в искусстве XX века: театр, кино, телевидение. – М.: Аграф, 2003. – 208 с.:ил.
3. Деммени Е.С. Призвание-кукольник: Сборник. – Л.: Искусство, 1986. – 199 с.
4. Королев М.М. Искусство театра кукол. Основы теории / Под ред. В.А. Сахновского-Панкеева. – Л.: Искусство, 1973. – 112 с.
5. Кулиш А. Театр кукол в России XIX века: События и факты. – СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007. – 360 с.
6. Образцов С. Моя профессия. – М.: Искусство, 1981. – 464 с.
7. Образцов П.А. Необыкновенный Образцов. Хозяин кукольного дома и его семья / П.А. Образцов, Е.М. Образцова. – М.:Яуза; Эксмо, 2006. – 336 с.:ил.
8. Пластика рук – основа актерского искусства кукольника. – СПб.: Изд-во СПб ГАТИ, 2012. – 288 с.:ил.
9. Полякова О. , Файнштейн Ф. Спектакли ГАЦТ кукол. Решения сценического пространства. – М.: Союз театральных деятелей РСФСР, 1988. – 115 с.
10. Симонович-Ефимова Н. Записки петрушечника и статьи о театре кукол. – Л.: Искусство, 1980. – 271 с.
11. Смирнова Н.И. Искусство играющих кукол. Смена театральных систем. – М.: Искусство, 1983. – 270 с.
12. Советов В.М. Театральные куклы: технология изготовления. – СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007. – 192 с. – (Учебник для вузов).

8.2. Дополнительная литература

1. В профессиональной школе кукольника: Сб. науч. трудов / Отв. ред. М.М. Королев. Л.: ЛГИМТиК, 1979. 160 с.

2. В профессиональной школе кукольника: Сб. науч. трудов / Отв. ред. М.М. Королев, А.Ф. Некрылова. Л.: ЛГИТМИК, 1985. 149 с.
3. В профессиональной школе кукольника: Сб. науч. трудов / Отв. ред. Л.А. Головкин. Л.: ЛГИТМИК, 1987. 137 с.
4. Государственный Орден трудового красного знамени Центральный театр кукол под руководством С.В. Образцова. М.: [Б. и.], 1977. 62 с.
5. Голдовский Б. П. Записки кукольного завлита. М.: НТЦ «Ритм», 1993.
6. Голдовский Б.П. Кукольный театр. М.: АиФ, 1998. 60 с.
7. Голдовский Б.П. Academia Образцова// Academia Образцова. М.: Дизайн Хаус. 2007. С. 5 – 10.
8. Данько Е.Я. Деревянные актеры. М.-Л.: Детиздат, 1940. 192 с.
9. Деммени Е.С. Куклы на сцене: Руководство по устройству сцены и вождению кукол для театра петрушек и марионеток. Л.-М.: Искусство. 1949. 84 с.
10. Деммени Е.С. Призвание — кукольник: [Статьи. Выступления. Заметки] / Предисл. Н.В. Охочинского. Л.: Искусство, 1986. 197 с.
11. Дрейден С. Д. Куклы мира // Театр кукол зарубежных стран. Л.-М.: Искусство, 1959. С. 5–68.
12. Евреинов Н.Н. Театральные новации. Пг.: Третья стража, 1922. 118 с.
13. Зис А.Я. На подступах к общей теории искусства. М.: ГИТИС, 1995. 294 с.
14. Иванова А.А. Театр кукол: Содержательность традиционных технологических систем: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидат искусствоведения. СПб.: [СПбГАТИ], 1996. 18 с.
15. Ивлева Л.М. Обряд. Игра. Театр: (К проблеме типологии игровых явлений) // Народный театр. Л.: ЛГИТМИК, 1974. С. 20–35.
16. Йорик. История марионеток/ Библиотека театра и искусства. - 1913. - кн. 2.
17. Котова И.Н. Русские обряды и традиция. Народная кукла / И.Н. Котова, А.С. Котова. - СПб: Паритет, 2003. - 238 с.
18. Кулиш А.П. Проблема сценического характера в современном советском театре кукол: Лекция. – Л.: Ленинградский гос.ин-т театра, музыки и кинематографии им. Н.К. Черкизова, 1988. – 36 с.
19. Международный симпозиум историков и теоретиков театра кукол. – М., 1983. – 167 с.
20. Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища/ А.Ф. Некрылова. - Л.: Искусство, 1984. - 213 с.
21. Смирнова Н.И. Искусство играющих кукол/ Н.И. Смирнова.- М.: Искусство, 1983. - 270 с.
22. Смирнова Н.И. Советский театр кукол 1918-1932./ Н.И. Смирнова. - М., 1963.
23. Соломоник И.Н. Куклы выходят на сцену. – М.: Просвещение, 1993
24. Театр кукол зарубежных стран. – М.-Л.: Искусство, 1959. – 528 с.
25. В поисках жанра: Сб. статей о театре кукол / Ред. П. Асс. М.: ВТО, 1960. 124с.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система РГСАИ;
- International Music Score Library Project (www.imslp.org);
- Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru).

Различные сайты по технике создания кукол и антуража, обращение через поисковые системы.

1. <http://poznayvse.com/kak-sdelat-kuklu-svoimi-rukami/>
2. <http://www.kakprosto.ru/kak-4133-kak-sdelat-marionetku>
3. http://rifmovnik.ru/lib/1/book1_2.htm

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

При обучении студенты используют различные методы обучения:

Традиционные

- с использованием объяснительно-иллюстративных методов обучения:
 - изложение преподавателем теоретического материала, необходимого для эффективного выполнения студентами практических заданий в ходе аудиторной и самостоятельной работы;
 - практическое освоение студентами алгоритмов деятельности, нацеленной на развитие творческих способностей и необходимых качеств, мышления и памяти; формирования образного мышления и подготовленного психо-физического аппарата.

Интерактивные технологии

- с использованием метода субъект-субъектных отношений всех участников образовательного процесса, позволяющего максимально активизировать познавательную деятельность каждого из них.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуются работа с первоисточниками.

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих информационно-коммуникационных технологий:

Наименование ПО

Microsoft Windows7 Pro (лицензия);
 Microsoft Windows 10 Pro (лицензия);
 Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия);
 Microsoft Office Home and Business 2019 (лицензия);
 Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия).

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др.
2. Учебные пособия.
3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей.
4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски).
5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС.

Рабочая программа дисциплины «Эстрадный номер с куклой» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 52.05.01 Актёрское искусство (специализация Артист эстрады) и учебного плана образовательной программы 52.05.01 Актёрское искусство (специализация Артист эстрады)

Рабочая программа дисциплины «Эстрадный номер с куклой» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании актерского искусства «30» августа 2022 года, протокол №1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М. В.

Декан театрального факультета
Востров И.М.

«30» августа 2022 года

«30» августа 2022 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ от «30» августа 2022 года, протокол №7.

Программу разработала:

к. искусствоведения, доцент,
доцент кафедры актерского искусства

_____ Филатова Н.А.

Заведующий кафедрой актерского искусства
Доцент

_____ Сажин В.А.

Рабочая программа дисциплины «Эстрадный номер с куклой» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 52.05.01 Актёрское искусство (специализация Артист эстрады) и учебного плана образовательной программы 52.05.01 Актёрское искусство (специализация Артист эстрады)

Рабочая программа дисциплины «Эстрадный номер с куклой» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании актерского искусства «30» августа 2022 года, протокол №1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М. В.

«30» августа 2022 года

Декан театрального факультета
Востров И.М.

«30» августа 2022 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ от «30» августа 2022 года, протокол №7.

Программу разработала:
к. искусствоведения, доцент,
доцент кафедры актерского искусства

Филатова Н.А.

Заведующий кафедрой актерского искусства
Доцент

Сажин В.А.