Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого

Факультет театрального мистецтва

Кафедра **Мистецтва театру ляльок**
(назва кафедри)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з науково-педагогічної та
навчальної роботи
_____ Інга ЧХАТАРАШВІЛІ-ПЕТРАШ
« 08 » 09 2025

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВИКОНАВСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ МИСТЕЦТВА ТЕАТРУ ЛЯЛЬОК
(назва навчальної дисципліни)

рівень вищої освіти	Другий (магістерський)
спеціальність	В 6 Перформативні мистецтва (шифр і назва спеціальності)
спеціалізація	В 6. 01 Сценічне мистецтво (шифр і назва спеціальності)
освітня програма	Мистецтво театру ляльок (назва освітньої програми)

Київ – 2025

Розробник:
Сільченко Тетяна Іванівна, доктор мистецтва, доцент, заслужена артистка України, завідувач кафедри мистецтва театру ляльок

Викладачі:
Сільченко Тетяна Іванівна, доктор мистецтва, доцент, заслужена артистка України, завідувач кафедри мистецтва театру ляльок;
Неупокоєв Руслан Валентинович, заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри мистецтва театру ляльок

РПНД розглянуто і затверджено на засіданні кафедри мистецтва театру ляльок
Протокол від 05.09.2025 № 12

Завідувач кафедри _____ Тетяна СІЛЬЧЕНКО
(підпис)

РПНД погоджено з гарантом освітньо-професійної програми «Мистецтво театру ляльок»
Доцент, народний артист України _____ Леонід ПОПОВ
(підпис)
05.09.2025

Пролонговано:
на 20__/20___н.р..
Завідувач кафедри _____(_____). протокол від ___.___.20__ №___
(підпис) (ІП)
на 20__/20___н.р..
Завідувач кафедри _____(_____). протокол від ___.___.20__ №___
(підпис) (ІП)
на 20__/20___н.р..
Завідувач кафедри _____(_____). протокол від ___.___.20__ №___
(підпис) (ІП)
на 20__/20___н.р..
Завідувач кафедри _____(_____). протокол від ___.___.20__ №___
(підпис) (ІП)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	**Форма навчання**		
	денна		
Характеристика навчальної дисципліни	*Обов'язкова*		
Курс	**1**		**2**
Семестр	**1**	**2**	**3**
Кількість кредитів	4	2	3
Загальний обсяг годин	120	60	90
Розподіл годин за видами аудиторних занять та самостійної роботи	Практичні		
	32	16	24
	Самостійна робота		
	88	44	66
Вид підсумкового контролю	*залік*	*залік*	*екзамен*

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета програми «Виконавська майстерність мистецтва театру ляльок»: підготувати висококваліфікованого фахівця мистецтва театру ляльок, здатного до створення власного мистецького проекту, набуття навичок створення та виконання творчого задуму, що відповідає принципам актуальності і вимогам художньої цілісності твору; набуття навичок втілення задуму; набуття навичок компонування в цілісну мистецьку єдність, відповідно до художнього задуму та виробничих компонентів сценічного мистецтва

Завдання:

− поглиблене вивчення практичних засад мистецтва театру ляльок;
− набуття вміння роботи з драматургічним матеріалом;
− оволодіння методикою створення власного мистецького проекту;
− набуття навичок застосування виконавських прийомів: побудови пластично-просторової композиції;
− вміння роботи із засобами сценічної виразності;
− відточення навичок виконавської майстерності сценічного мистецтва (згідно з обраним творчим проєктом);
− навчитись працювати з технічно-виробничими спеціалістами.

Передумови для вивчення є розуміння психофізичної природи акторської дії**,** структуру сценічного образу**,** пластику тіла і предмета**,** семіотичну й комунікативну функцію ляльки в театральному процесі, сформовані навички акторської уваги, концентрації, емоційного реагування, а також базове розуміння принципів лялькової анімації, партнерства та синтезу актора і об'єкта у сценічному просторі.

Очікувані результати навчання (ПРН) за дисципліною:

ПР02. Мати теоретичні та практичні знання у сфері мистецтва театру ляльок, розуміти та використовувати його специфічні особливості.

ПР05. Виявляти здатність до генерування нових ідей.

ПР07. Вміти застосовувати й удосконалювати навички міжособистісної взаємодії.

ПР08. Володіти виконавськими вміннями й навичками професії, елементами внутрішньої і зовнішньої техніки виконавця (актора, режисера, сценографа) в театрі ляльок.

ПР09. Оперувати специфічною системою виражальних засобів (пластично-зображальними, звуковими, акторсько-виконавськими, композиційно-просторовими, сценарно-драматургічними, режисерсько-постановчими) у самостійному створенні та виробництві сценічного твору.

ПР10. Обирати художні засоби, необхідні для відтворення креативного задуму під час реалізації сценічного твору (проєкту).

ПР20. Знати основні поняття та теорії, що стосуються природи та розвитку особистості, її психічних процесів та особливостей, а також впливу середовища на формування особистості.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви тем	Розподіл годин між видами робіт				
	денна форма				
	усього	у тому числі			
		лекції	семінари	практичні	сам. робота
1	2	3	4	5	8
1 курс / 1 семестр					
Тема 1. Сучасні концепції виконавської майстерності у театрі ляльок.	30			8	22
Тема 2. Психофізика актора-лялькoвода.	30			8	22
Тема 3. Практика магістерського проекту. Концепція та планування	30			8	22
Тема 4. Методичне забезпечення проекту.	30			8	22
Разом	**120**			**32**	**88**
1 курс / 2 семестр					
Тема 5. Техніка маніпулювання різними видами ляльок.	16			4	12
Тема 6. Об’єктна дія у театрі ляльок.	14			4	10
Тема 7. Голос і звук у роботі актора з лялькою.	16			4	12
Тема 8. Пластична виразність актора та ляльки у сценічній взаємодії.	14			4	10
Разом	**60**			**16**	**44**
2 курс / 3 семестр					
Тема 9.Внутрішній монолог актора та пластика ляльки.	22			6	16
Тема 10.Семіотика театру ляльок. Множинність інтерпретацій.	22			6	16
Тема 11.Імпровізація та креативні стратегії у театрі ляльок.	22			6	16
Тема 12.Реалізація магістерського проекту.	24			6	18
Разом	**90**			**24**	**66**
УСЬОГО	**270**			**72**	**198**

4. Програма навчальної дисципліни

1 семестр

Теоретико-методологічні засади виконавської майстерності та концепція магістерського творчого проєкту

Тема 1. Сучасні концепції виконавської майстерності у театрі ляльок

Стислий зміст**:** еволюція уявлень про акторську присутність: від класичного театру до експериментального перформансу. Лялька як засіб художнього мислення: символ, архетип і виражальна одиниця. Взаємодія актора і ляльки: психологічні, тілесні та семіотичні аспекти; баланс між внутрішнім монологом і зовнішньою дією. Практичні завдання: аналіз сценічних уривків, постановка коротких етюдів із різними типами ляльок.

Практичне завдання: аналіз сучасних моделей акторської присутності та способів взаємодії актора з лялькою. Виконання етюдів із різними типами ляльок із використанням пластичних, жестових і психологічних засобів виразності. Практичне дослідження характеру та способів сценічної присутності ляльки.

Рекомендована література: базова - 1, 2, 6, 7, 10; додаткова - 3; інформаційні ресурси - 7.

Тема 2. Психофізика актора-лялькoвода.

Стислий зміст: внутрішній монолог як джерело сценічної дії. Пауза, ритм, тиша у створенні образу та їх роль у формуванні сценічної напруги. Тілесність актора і пластика ляльки: механізми «взаємопроникнення», розвиток координації та чутливості. Практичні завдання: робота з тілесними імпульсами, формування пластики під час управління лялькою.

Практичне завдання: виконання психофізичних вправ на концентрацію уваги, координацію, тілесну чутливість та сценічний імпульс. Виконання етюдів на передачу внутрішнього стану актора через пластику та дію ляльки. Практичне опрацювання взаємозв’язку дихання, паузи, ритму та руху в процесі сценічної дії.

Рекомендована література: базова - 3, 8, 10; інформаційні ресурси - 6.

Тема 3. Практика магістерського проекту. Концепція та планування.

Стислий зміст: визначення концепції магістерського творчого проєкту, його теми, мети та художньої ідеї. Аналіз драматургічного матеріалу, формування режисерського задуму, вибір художньо-виражальних засобів і форми сценічного втілення. Планування етапів реалізації проєкту, визначення дослідницької проблематики та очікуваних результатів. Практичні завдання: розроблення концепції проєкту, складання календарно-постановочного плану, презентація творчого задуму.

Практичні завдання: розроблення та презентація концепції магістерського творчого проєкту. Практичне опрацювання драматургічного матеріалу та пошук способів його сценічного втілення. Створення ескізів окремих сцен і визначення принципів роботи актора, ляльки та сценічного простору. Розроблення поетапного плану реалізації творчого проєкту.

Рекомендована література: базова - 5, 10, 12.

Тема 4. Методичне забезпечення проекту.

Стислий зміст: формування теоретичної та джерельної бази магістерського проєкту. Аналіз наукової, мистецтвознавчої та методичної літератури, вибір методів дослідження й художньо-педагогічних підходів до реалізації творчого задуму. Інтеграція практичної та дослідницької складових у процесі створення мистецького проєкту. Практичні завдання: добір і систематизація джерел, обґрунтування методології дослідження, підготовка теоретичного супроводу магістерського проєкту.

Практичне завдання: добір і систематизація матеріалів для теоретичного та практичного забезпечення магістерського проєкту. Практичне застосування обраних методів дослідження у процесі роботи над творчим матеріалом. Проведення творчо-дослідницького експерименту та аналіз його результатів. Підготовка матеріалів для методичного й теоретичного обґрунтування практичної частини магістерського проєкту.

Рекомендована література: базова - 2, 3, 4, 5; додаткова - 3, 4; інформаційні ресурси - 1.

Основні поняття/ключові слова: виконавська майстерність; мистецтво театру ляльок; актор-лялькoвод; психофізика актора; внутрішній монолог; сценічна дія; пластика ляльки; семіотика театру ляльок; режисерський задум; магістерський творчий проєкт; методологія дослідження; методичне забезпечення.

Рекомендована література: базова 1, 2, 6, 7, 10; додаткова 3; інформаційні ресурси: 7.

2 семестр

Виконавська майстерність актора театру ляльок: техніка, об'єктна дія та сценічна виразність

Тема 5. Техніка маніпулювання різними видами ляльок.

Стислий зміст: особливості роботи з різними системами театральних ляльок (рукавична, планшетна, тростинна, маріонетка, тіньова, об'єкт). Координація руху актора і ляльки, техніка анімації, передача характеру та емоцій через пластику й рух. Практичні завдання: виконання вправ із різними системами ляльок, створення етюдів із використанням різних способів маніпулювання.

Практичне завдання: опанування базових прийомів маніпулювання різними системами театральних ляльок. Виконання вправ на координацію руху актора і ляльки, зміну темпоритму та напрямку руху. Створення коротких етюдів на передачу характеру, емоційного стану та взаємодії персонажів засобами пластики ляльки.

Рекомендована література: базова - 1, 10; додаткова - 1.

Тема 6. Об’єктна дія у театрі ляльок.

Стислий зміст: специфіка об'єктного театру та принципи сценічного оживлення предмета. Художня трансформація побутового об’єкта у сценічний образ, взаємодія актора з предметом, розвиток асоціативного мислення та імпровізаційних навичок. Практичні завдання: створення пластичних етюдів та

імпровізацій із використанням сценічних об’єктів.

Практичні завдання: дослідження виражальних можливостей сценічного предмета та способів його анімації. Виконання вправ на трансформацію побутового об’єкта у сценічний образ. Створення пластичних етюдів та імпровізацій із використанням предметів як партнерів сценічної дії, персонажів або елементів сценічного простору.

Рекомендована література: базова - 2; додаткова - 4, 9.

Тема 7. Голос і звук у роботі актора з лялькою.

Стислий зміст: голос як засіб створення сценічного образу та характеру ляльки. Поєднання голосу, мовлення, звукової партитури і пластики у процесі анімації. Інтонація, тембр, ритм, пауза та звукові ефекти як складові сценічної виразності. Практичні завдання: вправи на синхронізацію голосу з рухом ляльки, створення звукового образу персонажа, робота з текстом і пластикою.

Практичні завдання: виконання вправ на координацію голосу, мовлення та руху ляльки. Експериментування з тембром, інтонацією, ритмом, паузою та динамікою голосу у створенні сценічного образу. Створення звуково-пластичного етюду та індивідуальної звукової характеристики персонажа з урахуванням його пластики й характеру.

Рекомендована література: базова - 11; додаткова - 5.

Тема 8. Пластична виразність актора та ляльки у сценічній взаємодії.

Стислий зміст: пластична виразність актора як основа сценічної взаємодії з лялькою. Тіло актора і лялька як єдина система сценічної дії: координація руху, жесту, погляду та просторової поведінки. Принципи передачі імпульсу, енергії та характеру через пластику ляльки; взаємозв’язок руху актора, конструкції та образної природи ляльки. Робота з темпоритмом, паузою та динамікою сценічної дії.

Практичне завдання: виконання вправ на координацію руху актора і ляльки, передачу імпульсу, енергії та емоційного стану засобами пластики. Дослідження взаємодії тіла актора, ляльки та сценічного простору. Створення коротких пластичних композицій із використанням темпоритму, паузи, жесту та просторової дії.

Рекомендована література: базова - 1, 2, 6, 7, 10; додаткова - 3;

3 семестр

Художньо-дослідницькі стратегії та реалізація магістерського проєкту.

Тема 9. Внутрішній монолог актора та пластика ляльки.

Стислий зміст**:** внутрішній монолог як психологічна основа сценічної дії. Взаємозв’язок внутрішнього переживання актора і пластичної виразності ляльки. Поєднання психологічного та фізичного у створенні сценічного образу. Аналіз творчих методик провідних майстрів театру ляльок.

Практичне завдання: виконання вправ на трансформацію внутрішнього імпульсу актора у пластичну дію ляльки. Створення пластичних етюдів і моноетюдів на основі внутрішнього монологу без використання словесного тексту. Опрацювання взаємозв’язку психологічного стану, дихання, паузи, темпоритму та руху ляльки у створенні сценічного образу.

Рекомендована література: базова - 1, 9; інформаційні ресурси - 6.

Тема 10. Семіотика театру ляльок. Множинність інтерпретацій.

Стислий зміст**:** семіотична природа театру ляльок та особливості сценічного знака. Лялька, предмет і простір як носії художнього змісту. Сучасні підходи до інтерпретації сценічного образу та аналізу театральної вистави. Практичні завдання: семіотичний аналіз вистав, побудова схем сценічної взаємодії та інтерпретація художніх образів.

Практичне завдання: проведення семіотичного аналізу окремої сцени або вистави з визначенням основних сценічних знаків та їх функцій. Створення різних варіантів інтерпретації одного сценічного образу за допомогою ляльки, предмета, жесту та сценічного простору. Розроблення короткої сценічної композиції з використанням багатозначності художнього образу.

Рекомендована література: базова - 13; додаткова - 6, 8.

Тема 11. Імпровізація та креативні стратегії у театрі ляльок.

Стислий зміст**:** імпровізація як засіб розвитку творчої свободи й професійної мобільності актора-ляльковода. Пошук нових художніх форм, експериментальних прийомів та авторської сценічної мови. Формування навичок колективної творчості та сценічної комунікації.

Практичне завдання: виконання імпровізаційних вправ на розвиток сценічної реакції, партнерської взаємодії та творчої мобільності. Створення індивідуальних і групових етюдів на основі заданих образів, предметів, ситуацій або обмежень. Розроблення авторської перформативної композиції з використанням експериментальних способів роботи з лялькою, об’єктом, голосом і сценічним простором.

Рекомендована література: базова - 13; додаткова - 2, 7.

Тема 12. Реалізація магістерського проекту.

Стислий зміст: практична реалізація магістерського творчого проєкту відповідно до затвердженої концепції. Інтеграція виконавської, режисерської, сценографічної та дослідницької складових у процесі створення сценічного твору. Апробація результатів, аналіз творчого процесу, підготовка проєкту до презентації та захисту. Практичні завдання: репетиційний процес, публічна презентація творчого проєкту, самоаналіз і підготовка матеріалів до захисту.

Практичне завдання: проведення репетиційних пошуків та практичне опрацювання окремих епізодів магістерського творчого проєкту. Інтеграція виконавських, режисерських, сценографічних, музично-звукових та пластичних засобів у цілісну сценічну форму. Проведення апробації окремих фрагментів проєкту, їх аналіз і корекція. Підготовка та здійснення публічної презентації магістерського творчого проєкту з подальшим самоаналізом результатів.

Рекомендована література: базова - 5, 10, 12; додаткова - 4, 9.

Основні поняття/ключові слова: внутрішній монолог; пластика ляльки; семіотика театру ляльок; сценічний знак; сценічний образ; імпровізація; креативні стратегії; авторська сценічна мова; художнє дослідження; магістерський творчий проєкт; творча рефлексія.

Критерії оцінювання практичної роботи:

Критерії оцінювання	**Кількість балів**	**Кількість балів**
Продемонстровано глибоке розуміння теоретичного матеріалу, самостійність творчого й дослідницького пошуку, обґрунтованість практичних рішень. Високий рівень виконавської майстерності, аналізу, презентації та здатності інтегрувати результати у магістерський проєкт. Впевнене володіння технікою маніпулювання, координацію руху актора і ляльки, пластичну та голосову виразність, самостійність творчого рішення. Сценічна дія логічна, цілісна й художньо переконлива. Глибокий аналіз сценічного матеріалу, самостійність інтерпретації, творче використання ляльки, предмета, жесту та сценічного простору. У магістерському проєкті художні засоби органічно інтегровані, сценічне рішення цілісне й виразне. Здатність до самостійного аналізу, корекції та аргументованого самоаналізу.	15-10	10-8
Продемонстровано достатнє розуміння матеріалу та здатність застосовувати його на практиці. Наявні окремі недоліки у творчому пошуку, аргументації, практичній реалізації, систематизації або презентації результатів. Основні технічні та творчі вимоги дотримано, проте наявні окремі недоліки у координації, пластиці, голосі, темпоритмі або взаємодії з лялькою чи об'єктом. Творче рішення потребує доопрацювання. Основні вимоги реалізовано, продемонстровано розуміння семіотичних і виконавських принципів та здатність застосовувати їх у практиці. Окремі елементи інтерпретації, сценічного рішення або магістерського проєкту потребують доопрацювання.	9-5	7-5
Розуміння матеріалу поверхове, практичне застосування теоретичних положень обмежене. Недостатньо сформовані навички самостійного аналізу, творчого пошуку та обґрунтування власних рішень. Виявлено недостатнє володіння технікою, порушення координації та темпоритму, слабку пластичну або голосову виразність. Сценічна дія недостатньо цілісна, творчий задум реалізовано фрагментарно. Аналіз та інтерпретація мають фрагментарний характер, художні засоби використовуються недостатньо обґрунтовано. Сценічне рішення та практична реалізація проєкту потребують суттєвого вдосконалення.	4-3	4-3
Завдання не виконано або виконано на мінімальному рівні. Відсутнє належне розуміння змісту та мети завдання, практичні результати не відповідають поставленим вимогам, самостійність і професійна аргументація не продемонстровані.	2-0	2-0

Відсутнє належне володіння відповідною технікою, порушена взаємодія актора з лялькою/об'єктом, не сформовано сценічний образ і цілісну дію. Відсутнє належне розуміння семіотичних і практичних принципів, сценічне рішення не сформоване, магістерський проєкт не має достатнього рівня практичної реалізації та професійного обґрунтування.		

5. Методи навчання

У процесі вивчення дисципліни застосовуються такі методи навчання:

- лекційно-аналітичні – проблемний виклад, пояснення, консультації, аналіз сучасних концепцій виконавської майстерності, драматургічних текстів, сценічних творів, семіотики та історії театру ляльок;
- практично-тренінгові – вправи з маніпулювання різними системами театральної ляльки, розвиток психофізики актора-лялькoвода, пластики, сценічного руху, голосу та роботи з об'єктом;
- майстер-класи та демонстраційні методи – показ і відпрацювання професійних технік, аналіз виконавських прийомів провідних майстрів театру ляльок;
- творчо-пошукові методи – етюдна робота, імпровізація, експеримент, створення сценічних композицій, пошук індивідуальної виконавської мови;
- проєктний метод – розроблення концепції, методичного обґрунтування, практична реалізація та презентація магістерського мистецького проєкту;
- дослідницькі методи – мистецтвознавчий, драматургічний, семіотичний, порівняльний аналіз, інтерпретація, узагальнення та наукова рефлексія;
- рефлексивні методи – самоаналіз, взаємоаналіз, обговорення творчих результатів і професійна оцінка виконавської діяльності.

6. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання

Тема	Завдання	Форма подання	Максимальна кількість балів
1 курс / 1семестр			
Тема 1-4	Способи існування актора у виставах театру ляльок	практичний показ	10
	Психофізична партитура епізоду вистави театру ляльок	письмовий аналіз	10
	Виконавська концепція ролі у виставі театру ляльок	письмовий аналіз	10
	Методичне забезпечення виконавської складової магістерського творчого проєкту	письмовий аналіз	10
1 курс / 2 семестр			
Тема 5-8	Тренувальний комплекс з техніки анімації ляльки	практичний показ	10
	Кейс-аналіз вистави театру об'єктів: предмет як	письмовий	10

	носій образу	аналіз	
	Звукова організація образу у виставі театру ляльок	письмовий аналіз	10
	Проаналізувати 2–3 сценічні приклади з вистав театру ляльок, звертаючи увагу на характер руху, жест, темпоритм і взаємодію актора з лялькою.	письмовий аналіз	10
2 курс / 3 семестр			
Тема 9-12	Внутрішній монолог персонажа у виставі театру ляльок	письмовий аналіз	10
	Семіотичний аналіз вистави театру ляльок	письмовий аналіз	10
	Сценарій імпровізаційного тренінгу для роботи над роллю	письмовий аналіз	10
	Аналіз показу ролі іншого здобувача	практичний показ	10

Критерії оцінювання самостійної роботи:

Критерії оцінювання	Кількість балів
письмовий аналіз виконано змістовно й послідовно: розкрито теоретичні та практичні аспекти теми, визначено основні засоби сценічної виразності, проаналізовано взаємодію актора, ляльки, предмета та сценічного простору, наведено обґрунтовані висновки. Для завдань із практичним показом продемонстровано техніку, виразність, координацію та вміння застосовувати набуті знання на практиці.	10–7
письмовий аналіз виконано частково: основний зміст теми розкрито, але аналіз є поверховим, окремі положення недостатньо обґрунтовані, практичне застосування матеріалу розкрито частково. У практичному показі продемонстровано основні навички, але є окремі технічні або сценічні недоліки.	6–3
письмовий аналіз не виконано або він не відповідає змісту завдання; відсутні необхідні обґрунтування та висновки. Практичний показ не виконано або продемонстрований результат не відповідає поставленому завданню.	2–0

Відповідно до Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих у процесі формальної, неформальної та/або інформальної освіти Університету, здобувач має право зарахувати результати навчання, якщо вони підтверджені офіційними документами (дипломом, сертифікатом, свідоцтвом тощо). Це можуть бути результати, отримані під час участі в онлайн чи очних курсах, програмах обміну, конференціях, тренінгах, семінарах, лекціях, майстер-класах, літніх чи зимових школах, бізнес-школах, стажуваннях та інших освітніх заходах.

У межах цієї дисципліни здобувач може подати документи для визнання результатів неформальної освіти за окремими темами. Якщо такі результати підтверджені сертифікатом чи іншим документом, вони зараховуються як виконання завдань для самостійної роботи.

Освітні курси, за проходження яких можна отримати перезарахування, знаходяться на платформі:

- Prometheus
- EdEra
- Coursera

7. Форми проведення контролю та критерії оцінювання

Оцінювання рівня знань здобувачів включає поточний і підсумковий контроль. Поточний контроль має на меті оцінити роботу здобувачів за всіма видами аудиторної роботи (практичні заняття) та відображає поточні навчальні досягнення здобувачів в освоєнні програмного матеріалу дисципліни.

При викладанні дисципліни використовуються такі методи контролю:

поточний контроль **(*ПК)*** - включає диференційований та об'єктивний облік результатів освітньої діяльності здобувачів щодо засвоєння теоретичних знань (усне опитування, обговорення проблемних питань тощо) та уміння практичного вирішення завдань на практичних заняттях та під час самостійної роботи здобувачів. Поточний контроль передбачає максимально - 100 балів;

підсумковий семестровий контроль **(*ПСК)*** - проводиться з метою оцінювання підсумкових результатів навчання і включає семестровий контроль у формі заліку та іспиту. Підсумковий (семестровий) контроль в 1 та 2 семестрах - залік, за підсумками роботи в семестрі (за результатами поточного контролю). Підсумковий (семестровий) контроль в 3 семестрі – іспит, за підсумками роботи в семестрі (за результатами поточного контролю) – 60 балів та за іспит – 40 балів.

Критерії оцінювання

Критерії оцінювання	Кількість балів
Здобувач родемонстрував високий рівень виконавської майстерності, професійного мислення, творчої самостійності та володіння сучасними методиками театру ляльок. Упевнено застосовує техніку роботи з різними системами театральних ляльок, об'єктною дією, голосом, пластикою та сценічною виразністю. Виявляє здатність до художнього аналізу, імпровізації, творчої інтерпретації драматургічного матеріалу та реалізації магістерського проєкту. Під час підсумкового оцінювання аргументовано обґрунтовує власні творчі рішення, демонструє професійну рефлексію та здатність до самоаналізу	90-100
Програму дисципліни виконано повністю. Здобувач демонструє достатній рівень виконавської майстерності та професійної підготовки, володіє основними засобами художньої виразності й технікою роботи з театральною лялькою. Практичні завдання виконано якісно, однак окремі виконавські, пластичні або методичні рішення потребують удосконалення. Під час підсумкового оцінювання достатньо аргументує власні творчі рішення.	82-89
Основні завдання дисципліни виконано. Здобувач володіє базовими професійними компетентностями, демонструє достатній рівень роботи з театральною лялькою та сценічною дією, однак допускає окремі неточності у виконавській техніці, художній інтерпретації або реалізації творчих завдань. Теоретичні знання застосовує з окремими труднощами.	74-81
Програму дисципліни виконано частково. Під час виконання практичних завдань виникають труднощі у використанні засобів сценічної виразності, техніки роботи з лялькою, пластики, голосу та художнього аналізу. Теоретична підготовка є недостатньою, професійні компетентності сформовані лише частково.	64-73

Виконано мінімальний обсяг програмних завдань. Здобувач демонструє початковий рівень виконавської майстерності, недостатньо володіє технікою роботи з театральною лялькою та не здатний самостійно реалізувати більшість практичних завдань дисципліни.	60-63
Програму дисципліни не виконано або виконано не в повному обсязі. Практичні та теоретичні завдання не виконано або виконано на незадовільному рівні. Здобувач не продемонстрував необхідного рівня професійних компетентностей, виконавської майстерності та не підтвердив досягнення програмних результатів навчання.	0-59

8. Розподіл балів, які отримають студенти

1 курс / 1 семестр (залік)					
Вид роботи	**Тема 1**	**Тема 2**	**Тема 3**	**Тема 4**	**Сума**
Практична робота	15	15	15	15	**100**
Самостійна робота	10	10	10	10	

1 курс / 2 семестр (залік)					
Вид роботи	**Тема 5**	**Тема 6**	**Тема 7**	**Тема 8**	**Сума**
Практична робота	15	15	15	15	**100**
Самостійна робота	10	10	10	10	

2 курс / 3 семестр (екзамен)					
Вид роботи	**Тема 9**	**Тема 10**	**Тема 11**	**Тема 12**	**Сума**
Практична робота	-	10	-	10	**100**
Самостійна робота	10	10	10	10	
Екзамен	40				

Шкала відповідності оцінок

Оцінка за стобальною шкалою	**Оцінка за шкалою ECTS**	**Значення оцінки**	**Рівень компетентності**
90 – 100	**A**	**Відмінно** – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками	Високий (творчий)
82 – 89	**B**	**Дуже добре** – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок	Достатній (конструктивно-варіативний)
74 – 81	**C**	**Добре** – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок	
64 – 73	**D**	**Задовільно** – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності	Середній (репродуктивний)
60 – 63	**E**	**Достатньо** – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)	
35 – 59	**FX**	**Незадовільно з можливістю повторного складання** – незадовільний рівень знань, з	

		можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання	Низький (рецептивно-продуктивний)
0 – 34	**F**	**Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу** – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни	

9. Рекомендована література

Базова:

1. Бучма О. Є. Новітні акторські технології сучасного театру ляльок як чинник трансформаційних процесів художньої культури : дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. Київ, 2015. 244 с.
2. Бучма-Бернацька О. Є., Погребняк М. С. Театр об'єкту як сценічна тенденція перформативного повороту в мистецтві ігрової ляльки. АРТ-платФОРМА. 2025. Т. 11, № 1. С. 263–283. DOI: 10.51209/platform.1.11.2025.263-283.
3. Клековкін О. Ю. Система Курбаса: реконструкція : навч. посібник / наук. ред. М. М. Шкарабан. Київ : Ліра-К, 2024. 320 с. (Сценознавство). URL: https://ir.knutkt.edu.ua/handle/123456789/852 (дата звернення: 27.06.2025).
4. Методологія режисури: генеза індивідуального художнього стилю митця XX – початку XXI століття (школи й напрями) : звіт про НДР (заключ.) / Нац. центр театр. мистецтва ім. Леся Курбаса ; кер. О. М. Коваленко. Київ, 2021. 136 с. № ДР 0119U001831. URL: https://kurbas.org.ua/nauka/kovalenko_finalniy_zvit_2019-2021.pdf (дата звернення: 27.06.2025).
5. Неупокоєв Р. В. Вплив мистецтва драматичного театру на специфічний дискурс мистецтва театру ляльок. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2024. № 4. С. 446–450. DOI: 10.32461/2226-3209.4.2024.322929.
6. Ніцше Ф. Повне зібрання творів : критично-наукове видання : у 15 т. / упоряд. Дж. Коллі, М. Монтінарі ; ред. укр. вид. О. Фешовець. Львів : Астролябія, 2004. Т. 1 : Народження трагедії ; Невчасні міркування I–IV ; Твори спадку 1870–1873. 770 с.
7. Пригода Т. М. Дискурс тіла в культурі Сходу: окцидентальні рефлексії. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. 2014. № 18 (295). С. 65–68. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6339 (дата звернення: 27.08.2026).
8. Сільченко Т. І. Внутрішній монолог актора та пластика ляльки: взаємодія психологічного та фізичного в театральному мистецтві. Наукові записки [Академії культури і мистецтв Закарпатської обласної ради]. Серія :

Педагогічні науки. 2025. Вип. 16. С. 153–159. DOI: 10.59694/ped_sciences.2025.16.153.
9. Сільченко Т. І. Пластика рук як засіб виразності у театрі ляльок: особливості використання : наук. обґрунтування творч. мистец. проєкту … д-ра мистецтва : 026 «Сценічне мистецтво» / Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Київ, 2023. 164 с. URL: https://knutkt.edu.ua/wp-content/uploads/2024/04/Obgruntuvannia-Silchenko_T-1.pdf (дата звернення: 27.06.2025).
10. Сільченко Т. Проблема поєднання пластики ляльки і слова в процесі навчання. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. 2020. Вип. 26. С. 180–184. DOI: 10.34026/1997-4264.26.2020.202689.
11. Чайковський Д. С. Шляхи розвитку режисури як професії. Київ : Дух і Літера, 2013. 669, [2] с.
12. Чембержі Д. А. Інсталяція як візуально-комунікативна практика творення сучасного мистецького простору : дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Ін-т проблем сучас. мистецтва НАМ України. Київ, 2020. 189 с. URL: https://mari.kyiv.ua/sites/default/files/inline-files/Diser_D_A_Chembergi.pdf (дата звернення: 27.06.2025).

Додаткова

1. Бучма О. Є. Особливості створення сценічного образу з театральними ляльками різних систем. Культура України. 2013. Вип. 41. С. 190–198. URL: https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/nauk_vid/rio_old_2017/ku/kultura41/24.pdf (дата звернення: 27.06.2025).
2. Майкут К. Акторська імпровізація як інструмент створення сценічного образу. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. 2025. Вип. 37. С. 65–72. DOI: 10.34026/1997-4264.37.2025.345147.
3. Мрига П. Н. Тлумачний словник театральних термінів / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль : [б. в.], 2011. 240 с.
4. Мястковська А. О. Особливості роботи актора у виставі театру об’єктів на прикладі вистави «Про потяг, валізи, мотлох та…» за однойменною п’єсою А. Вишневського : кваліф. робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти : 026 «Сценічне мистецтво» / наук. кер. Т. І. Сільченко ; Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Київ, 2024. 60 с. URL: https://ir.knutkt.edu.ua/handle/123456789/898 (дата звернення: 27.06.2025).
5. Самошост І. І. Особливості створення звукового образу персонажа на прикладі вистави театру ляльок «Зоряне дитя» : кваліф. робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти : 026 «Сценічне мистецтво» / наук. кер. Т. І. Сільченко ; Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Київ, 2024. 73 с. URL: https://ir.knutkt.edu.ua/handle/123456789/894 (дата звернення: 27.08.2026).
6. Сільченко Т. І. Символ, знак, метафора пластичного жесту рук крізь призму філософії. Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (Харків, 17–18 листоп. 2022 р.).

Харків : ХДАК, 2022. С. 272–274. URL: http://rio-khsac.in.ua/konfer_files/c2-2022.zip (дата звернення: 27.06.2025).
7. Театр ляльок перед обличчям війни / М. Сміт, Т. В. Розова, Н. В. Бородіна, Т. С. Овчаренко. Культурологічний альманах. 2023. Вип. 2. С. 276–288. DOI: 10.31392/cult.alm.2023.2.38.
8. Філіппова Н. М. Знак – інформація – мова: семіотика та комунікація : навч. посіб. для самост. роботи студентів спец. 035 «Філологія». 2-ге вид., допов. і перероб. Миколаїв : НУК, 2023. 188 с. URL: https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2024/11/Filippova-2023.pdf (дата звернення: 27.06.2025).
9. Чередник Н. О. Об’єкт як основний засіб виразності на сцені театру ляльок на прикладі вистави «У пошуках часу» за однойменною п’єсою Т. Чухен : кваліф. робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти : 026 «Сценічне мистецтво» / наук. кер. Л. П. Попов ; Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Київ, 2024. 72 с. URL: https://ir.knutkt.edu.ua/handle/123456789/704 (дата звернення: 27.06.2025).

Інформаційні ресурси

1. Видання кафедри мистецтва театру ляльок. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого : [сайт]. URL: https://knutkt.edu.ua/struktura/fakultet-teatralnoho-mystetstva/kafedra-mystetstva-teatru-lialok/vydannia-kafedry-mystetstva-teatru-lialok/ (дата звернення: 27.06.2025).
2. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого : [сайт]. URL: https://knutkt.edu.ua/ (дата звернення: 27.06.2025).
3. Міністерство освіти і науки України : [сайт]. URL: https://mon.gov.ua/ (дата звернення: 27.06.2025).
4. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 27.06.2025).
5. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 27.06.2025).
6. Inner monologues, with Ethan Kross, PhD : [подкаст]. Speaking of Psychology / American Psychological Association. 2020. Episode 103. URL: https://www.apa.org/news/podcasts/speaking-of-psychology/inner-monologues (дата звернення: 27.06.2025).
7. UNIMA – Union Internationale de la Marionnette : [сайт]. URL: https://www.unima.org/en/ (дата звернення: 27.06.2025).