

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

Рабочая программа дисциплины
Работа актера в кадре

Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования по специальности

52.05.01 Актерское искусство

Специализация
«Артист драматического театра и кино»

Форма обучения
Очная

Утверждаю
Проректор по учебной работе

Н.О. Верещагина

Рассмотрена и утверждена на заседании ученого
совета института «Полярная академия»

«14» декабря 2022 г., протокол № 4

Директор института «Полярная академия»

Я.А. Ильинская

Санкт-Петербург 2023

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – подготовка к профессиональной творческой деятельности в кинопроизводстве.

Задачи:

- формирование навыка работы актера в кадре,
- формирование опыта прохождения кинопроб, записи самопроб, видеовизиток и съемок портфолио;
- ознакомление с особенностями кинопроизводства и взаимодействия с оператором, кастинг-директором, кастинг-агентом.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Работа актера в кадре» относится к Факультативным дисциплинам и изучается в 7 и 8 семестре.

3. Перечень планируемых результатов обучения

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ПК-1

Профессиональные компетенции

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Результаты обучения
ПК-1. Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино-(теле-) камерой на съемочной площадке	ПК-1.1. Создает художественные образы актерскими средствами на основе замысла режиссера.	Знать: <ul style="list-style-type: none">- отличительные особенности при работе над ролью в кино;- законы существования в кадре;- принципы работы на съемочной площадке;- этапы кинопроизводства, в которых участвует актер;- особенности работы с кастинг-агентом;- специфику прохождения кинопроб, самопроб и подготовки к ним;- основы профессиональной этики и характер взаимодействия с представителями других профессий в кинопроизводстве. Уметь: <ul style="list-style-type: none">- органично работать в кадре на разных крупностях;

		<ul style="list-style-type: none"> - повторить рисунок роли в дубле и контролировать мелочи; - разобрать и проанализировать текст роли или пробы, быть готовым сниматься непоследовательно; - снять самопробу и проанализировать свои пробы и рабочие дубли; - определять ресурсы своей внешности и уметь ими пользоваться. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - опытом подготовки к пробе, работы с текстом роли; - навыком написания текста видеовизитки, подбора точной одежды для пробы и фотосессии; - опытом определения референсного типажа и анализа актерской техники; - навыком съемки самопроб, видеовизитки и актерского портфолио.
--	--	--

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов.

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах

Объем дисциплины	Всего часов		
	Очная форма обучения	Очно-заочная форма обучения	Заочная форма обучения
Объем дисциплины			
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам аудиторных учебных занятий) – всего:	54	-	-
в том числе:	-	-	-

лекции	-	-	-
занятия семинарского типа:		-	-
практические занятия	54	-	-
лабораторные занятия		-	-
Самостоятельная работа (далее – СРС) – всего:	162	-	-
в том числе:	-	-	-
выполнение практических заданий	162	-	-
Вид промежуточной аттестации: оценка в 8 семестре.			

4.2. Структура дисциплины

Таблица 3.

Структура дисциплины для очной формы обучения

№	Раздел / тема дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.			Формы текущего контроля успеваемости	Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций
			Лекции	Практические занятия	СРС			
1	Введение в предмет. Существование в кадре.	7	-	8	25	Практические задания	ПК-1	ПК-1.1
2	Особенности работы на разных крупностях	7	-	12	25	Практические задания	ПК-1	ПК-1.1
3	Понятие типажа в кино. Исследование техники известных актеров	7	-	8	30	Практические задания	ПК-1	ПК-1.1
4	Работа над ролью в кино	8		10	50	Практические задания	ПК-1	ПК-1.1
5	Работа в киноиндустрии и продвижение. Видеовизитка и портфолио. Самопрезентация, имидж, работа с агентом.	8		16	32	Практические задания	ПК-1	ПК-1.1
	ИТОГО	-	-	54	162	-	-	-

4.3. Содержание разделов/тем дисциплины

Раздел 1. Введение в предмет. Существование в кадре.

Введение в предмет. Знакомство с опытом обучающихся. Основные отличия работы актера в кино и в театре - теоретическая часть. Способ существования, работа над ролью, репетиции, работа с текстом, последовательность съемок, дубли, крупности, работа с режиссером и оператором, работа со звукорежиссером, работа с партнером, попадание в жанр и ансамбль, бытовые профессиональные подробности, продвижение и работа с агентом.

Техника работы в кадре. Каждый обучающийся делает кинопробу на свою театральную роль. Анализирует отснятый материал вместе с группой и снова пробует. Органичность в театре и в кино. Ракурс и мизанкадр. Работа взгляда. Работа с партнером. Особенности зрительского восприятия в кино.

Раздел 2. Особенности работы на разных крупностях

Просмотр и обсуждение домашних самопроб. Анализ актерской техники и технического выполнения съемки.

Особенности работы на общем, среднем, крупном планах. Восприятие зрителя. Контроль механических движений и точное воспроизведение в разных планах и дублях. Съемки театральной роли каждого студента на нескольких крупностях, просмотр материала и анализ. Просмотр и обсуждение смонтированных домашних самопроб.

Съемки проб на разных крупностях с учетом ошибок. Наблюдение за элементами техники, которые работают на разных крупностях, за сохранением темпоритма и атмосферы в разных дублях и точностью повторения мех. движений, важной для монтажа.

Раздел 3. Понятие типажа в кино. Исследование техники известных актеров

Понятие типажности в кино. Отличие от театрального амплуа. Как определять свой типаж и зачем это делать.

Просмотр и обсуждение домашних самопроб и просмотр эпизодов-референсов. Анализ точности определения типажа, анализ техники обучающегося и техники актера-референса. Съемки проб с учетом разбора техники.

Раздел 4. Работа над ролью в кино

Работа с текстом роли. Разбор сцен и выстраивание арки персонажа до начала съемок. Изучение подробностей среды, эпохи, специфики профессии героя. Баланс между подготовкой к роли и готовностью моментально перестроиться по желанию режиссера. Просмотр и анализ домашних самопроб. Съемка пробы на роль из неснятого сценария с учетом разбора замечаний.

Раздел 5. Работа в киноиндустрии и продвижение. Видеовизитка и портфолио. Самопрезентация, имидж, работа с агентом.

Цели и виды видеовизиток, правила съемки видеовизитки. Критерии отбора одежды для съемки. Написание текста видеовизитки. Разбор написанных текстов визиток и их исправление. Просмотр и анализ самостоятельно снятых визиток. Съемки видеовизиток-презентаций.

Правила подготовки к актерской фотосессии. Съемка актерского портфолио. Анализ работы других обучающихся на фотосессии. Самопродвижение и работа с актерским

агентством. Работа над имиджем в интернете. Социальные сети и их значение в актерской кинокарьере.

4.4. Содержание занятий семинарского типа

Содержание практических занятий для очной формы обучения

№ темы дисциплины	Тематика практических занятий	Всего часов	В том числе часов практической подготовки
1	Существование в кадре	8	8
2	Работа на разных крупностях	12	12
3	Типаж и актерская техника	8	8
4	Работа над ролью в кино	10	10
5	Видеовизитка и портфолио	16	16
	Всего:	54	54

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Перечень литературы для самостоятельной работы указан в разделе Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Учет успеваемости обучающегося по дисциплине осуществляется по 100-балльной шкале. Максимальное количество баллов по дисциплине за один семестр – 100:

- максимальное количество баллов за выполнение всех видов текущего контроля -70;
- максимальное количество баллов за прохождение промежуточной аттестации - 30.

6.1. Текущий контроль

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего контроля по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.

6.2. Промежуточная аттестация

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – **оценка в 8 семестре.**

Оценка выставляется по сумме баллов, набранных за время освоение дисциплины.

6.3. Балльно-рейтинговая система оценивания

Таблица 5.

Распределение баллов по видам учебной работы

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы	Баллы
Практические задания	0-70
Промежуточная аттестация	0-30
ИТОГО	0-100

Минимальное количество баллов для допуска до промежуточной аттестации составляет 80 баллов при условии выполнения всех видов текущего контроля. Баллы за семестры суммируются.

Балльная шкала итоговой оценки

Оценка	Баллы
Отлично	170-200
Хорошо	130-169
Удовлетворительно	80-129
Неудовлетворительно	0-79

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации ко всем видам аудиторных занятий, а также методические рекомендации по организации самостоятельной работы, в том числе по подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации представлены в Методических рекомендациях для обучающихся по освоению дисциплины «Работа актера в кадре».

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

1. Латынникова, И. Н. Актерское мастерство: учебное пособие / И. Н. Латынникова, В. Л. Прокопов, Н. Л. Проколова. — Кемерово: КемГИК, 2017. — 171 с. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/121906>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Актерское мастерство: этика, тренинг, сценическое событие: учебное пособие / составитель М. А. Тумашов. — Барнаул: АлтГИК, 2020. — 159 с.— Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/172643>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Александрова, М. Е. Актерское мастерство. Первые уроки: учебное пособие / М. Е. Александрова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2022. — 96 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/233426>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Бутенко, Э. В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика : учебное пособие / Э. В. Бутенко. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-4759-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/126785>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Гиппиус, С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств : учебное пособие / С. В. Гиппиус. — 10-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 304 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/288650>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Завадский, Ю. А. Об искусстве театра : учебное пособие / Ю. А. Завадский. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 452 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/195693>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Кнебель, М. О. Вся жизнь : учебное пособие / М. О. Кнебель. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 552 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/126842>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Мирошниченко, Л. В. Психология актерского искусства: Актерские способности. Самопознание / Л. В. Мирошниченко. — Кемерово : КемГИК, 2009. — 244 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/46006>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Таиров, А. Я. Записки режиссера. Об искусстве театра : учебное пособие / А. Я. Таиров. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 296 с. — ISBN

978-5-8114-2971-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/167260> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8. Филонов, В. Ф. Беспредметные действия – гаммы актерского искусства : учебное пособие / В. Ф. Филонов. — Челябинск : ЧГИК, 2005. — 47 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/177654> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1. Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс]. <http://liart.ru/ru/>

2. Электронная театральная библиотека. [Электронный ресурс]. <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/>

3. Санкт-Петербургская театральная библиотека. Электронный каталог. [Электронный ресурс]. <http://lib.sptl.spb.ru/ru/nodes/1-glavnaya>

4. Мировая цифровая библиотека [Электронный ресурс]. <https://www.loc.gov/collections/world-digital-library/about-this-collection/>

8.3. Перечень программного обеспечения

1. MS Office, Office 365

2. Проигрыватель аудио и видео файлов VLC player

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы используются учебные аудитории, отвечающие противопожарным правилам и нормам, обеспечивающих проведение всех видов деятельности обучающихся при освоении дисциплины, а также помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Репетиционная аудитория (для мелкогрупповых и индивидуальных занятий), оснащенная стульями, гимнастическими матами, пианино, зеркалами, музыкальным центром, театральным реквизитом;

102 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного и семинарского типов, курсового проектирования (выполнения курсовой работы), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, оснащенное специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием;

Учебная аудитория со сценической площадкой (для групповых занятий), оснащенная стульями, сценической площадкой, занавесом, световым оборудованием, звукоусиливающей аппаратурой, микрофонами, музыкальным инструментом (фортепиано), театральным реквизитом, музыкальным центром;

103.2 Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное специализированной мебелью, персональными компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета;

Читальный зал. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное специализированной мебелью, персональными компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета;

207 Компьютерный зал (для самостоятельной работы обучающихся), оснащенный специализированной мебелью, персональными компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.