

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ООП

УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ ИСИ В СОСТАВЕ ООП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ АКТЕРА В КИНО

Образовательная программа

Артист драматического театра и кино

Направление подготовки / специальность

52.05.01 Актёрское искусство

Уровень высшего образования

Специалитет

Рабочая программа дисциплины

Составитель программы:

- Певцов Д.А. народный артист РФ, преподаватель кафедры театрального искусства.

© АНО ВО «Институт современного
искусства»

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Цели:	подготовка высококвалифицированного специалиста - артиста драматического театра и кино к профессиональной творческой деятельности на в кино и телевидении на современном художественном уровне.
Задачи:	<ul style="list-style-type: none">– раскрыть индивидуальные способности студента на базе освоения основ актёрской профессии, связанных с кино и телевидением, помочь ощутить художественные и эстетические особенности данной работы как специфического вида сценического искусства;– формирование у будущих артистов понимания важности нравственной позиции и личной ответственности художника перед обществом.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	ПК-1

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

ПК-1	Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние
Знать:	<ul style="list-style-type: none">– методы поддержки себя в хорошей профессиональной форме– приемы речевых тренингов;– основы методики самостоятельных занятий и способен с помощью нее поддерживать должную физическую форму и психофизическое состояние.
Уметь:	<ul style="list-style-type: none">– при помощи комплекса упражнений - физических, речевых, психологических, концентрировать все свои профессиональные возможности ;– управлять своим психофизическим состоянием;– снимать зажимы и напряжение в процессе работы;– импровизировать и экспериментировать в процессе создания образа
Владеть:	<ul style="list-style-type: none">– искусством использовать свои профессиональные навыки на экране;– образным мышлением;– искусством танца, вокала, сценической пластики в достаточной

мере для воплощения задач, поставленных в процессе создания фильма;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП **Б1.В.ДВ.02.01**

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и компетенции, формируемые предшествующими дисциплинами и/или практиками:

- История зарубежного театра (УК-5, ОПК-1, ОПК-3)
- История русского театра (УК-5, ОПК-1, ОПК-3);
- Актерское мастерство (УК-6, ОПК-2, ОПК-4.ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8; Пк-9; ПК-10; Пк-11);
- Сценическое движение (ОПК-4, ПК-1);
- Сценический танец (ПК-5);
- Музыкальное воспитание (ПК-6);
- Сценическая речь (ПК-11);
- (У) Учебная практика: исполнительская (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, Пк-11).
- (П)Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, Пк-11).
- (П)Производственная практика: исполнительская (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, Пк-11)

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ), 216 академических часов.

3.2. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах):

Вид учебной работы	Кол-во академических часов по формам обучения		
	очная	очно-заочная	заочная
Общая трудоемкость дисциплины	216	216	-

Вид учебной работы	Кол-во академических часов по формам обучения		
	очная	очно-заочная	заочная
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), ВСЕГО:	144	96	-
Лекции (Л)	-	-	-
Семинары (С)	-	-	-
Практические занятия (ПЗ)	144	96	-
Самостоятельная работа студента (СРС)		84	-
Форма промежуточной аттестации			
Экзамен (Э)	7,8 семестр (72 часов)	8 семестр (36 часов)	-
	-	-	
Зачет (З)		7 семестр	-
Дифференцированный зачет (ДЗ)	-	-	-
Контрольная работа	-	-	-

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием для каждой темы:

- номера семестра учебного плана;
- количества академических часов, отведенного на её изучение с распределением по видам учебных занятий – «Л» - лекционные, «ПЗ» / «С» - практические занятия / семинары, «СРС» - самостоятельная работа студентов.
- формы текущего контроля успеваемости

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов (тем)	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Л	ПЗ, С	СРС + контр. раб.	
1.	Тема 1. Особенности развития актерского мастерства в работе в кино и телевидении	7	36	-	36		Контрольный урок, опрос по пройденному материалу, показ отработанных техник

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов (тем)	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Л	ПЗ, С	СРС + контр. раб.	
2.	Тема 2. Работа актера со сценарием перед камерой.	7	36	-	36		Контрольный урок, опрос по пройденному материалу, показ отработанных техник
3.	Тема 3. Особенности работы актера на в кино и на телевидении	8	36	-	36		Контрольный урок, опрос по пройденному материалу, показ отработанных техник
4.	Тема 4. Исполнение ролей в отрывках, практическая работа в студии.	8	36	-	36		Контрольный урок, опрос по пройденному материалу, показ отработанных техник

Для очно-заочной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов (тем)	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Л	ПЗ, С	СРС + контр. раб.	
1.	Тема 1. Особенности развития актерского мастерства в работе в кино и телевидении	7	54	-	24	30	Контрольный урок, опрос по пройденному материалу, показ отработанных техник
2.	Тема 2. Работа актера со сценарием перед камерой.	7	54	-	24	30	Контрольный урок, опрос по пройденному материалу, показ отработанных техник
3.	Тема 3. Особенности работы актера на в кино и на телевидении	8	36	-	24	12	Контрольный урок, опрос по пройденному материалу, показ отработанных техник

Для очно-заочной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов (тем)	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Л	ПЗ, С	СРС + контр. раб.	
4.	Тема 4. Исполнение ролей в отрывках, практическая работа в студии.	8	36	-	24	12	Контрольный урок, опрос по пройденному материалу, показ отработанных техник

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

Тема 1. Особенности развития актерского мастерства в работе в кино и телевидении

Система Станиславского в практическом применении. Методики М. Чехова, биомеханика Мейерхольда. Театр переживания и условный театр. Действие в разных жанрах. Актерское мастерство в свете современной психологии. Элементы психотренинга. Игра и импровизация. Перформанс. Актер в телесериале. Рекламные ролики и мастерство яркого эпизода.

Систематизированные закономерности использования средств вербальной и невербальной коммуникации: в виде правил эффективного общения, алгоритмов человеческого поведения и выражения чувств и мыслей в жизни и на сцене. Особенности применения мимики, жеста в современном театре и на экране. Единство психических и физических процессов - жизнь духа и тела. Лицо человека в понимании Пенфилда.

Состояния аффекта, стрессовые состояния - как их играть. Слезы и смех. Соответствие дыхания эмоциям и ситуациям. Произвольное и непроизвольное внимание. Управление эмоциями через воображение.

Тема 2. Работа актера со сценарием перед камерой.

Форма сценария. О «сценариях», написанных классиками литературы. Композиция сценария. Сюжет и фабула. Структурная единица сценария. Конфликт как движущая сила сюжета. Приемы усиления конфликта. Стилистика сценария. Анализ замысла автора. Основы произнесения стиха. Стиль, лексика, речевые ошибки. Логика речи: актуальное членение предложений, логическое ударение и логический центр, основные законы, знаки препинания, паузы. Главное и второстепенное, композиция, перспектива, подтекст речи (текста). Композиция. Вступление, основная часть, кульминация, заключение. Умение говорить под музыку. Правильное произнесение стихотворного текста. Нормативное произношение, ударение, разрушение устойчивых словосочетаний, жаргон.

Тема 3. Особенности работы актера на в кино и на телевидении

Отечественное кино на современном этапе. Место и роль кино и телевидения в системе массовой культуры. Правда театра, киноправда, правда телевидения. Основные элементы языка аудиовизуальных искусств.

Телевидение как организационная среда, в которой актер занимает свое место. Руководство, отделы, редакции. Процесс выпуска передачи. Порядок работы. Государственные и частные каналы, отличие их работы.

Художественное кино и телевидение, его виды, формы и жанры. Документалистика, программы, арт-видео, прикладные жанры - образовательные, технико-пропагандистские, учебные. Литературно-драматические программы. Музыкально-развлекательные программы (клип). Ток-шоу. Спортивные программы.

Сериалы - значительный и привлекательный рынок актерского труда. Синтетическая природа телефильма как самостоятельного искусства. Теория монтажа и переменного плана изображения на разных стадиях телеискусства и ее роль в развитии киноязыка. Двухединая природа кино как искусства, документально воссоздающего реальность на экране и/или максимально преобразующего эту реальность с помощью выразительного киноязыка. Эволюция творческих профессий (кинорежиссер, кинодраматург, киноактер, художник кино, композитор, гример в кино), перешедших на телевидение по наследству от других, более древних искусств. Новые, сугубо кинематографические (телевизионные) творческие профессии (телеоператор, звукорежиссер, режиссер-монтажер) и их роль в экранном синтезе. Этика и эстетика кино и телевидения.

Тема 4. Исполнение ролей в отрывках, практическая работа в студии

Работа с камерой и «на камеру». Функции актера и оператора в создании видеоматериала. Темпо-ритм. Движение по меткам. Фиксация мизансцены и позы при сохранении органики и задачи роли.

Фотосъемка. Работа с микрофоном. Работа актера с режиссером, выполнение режиссерской задачи. Понимание органичного поведения на площадке как умения владеть продуктивным вниманием. Развитие творческого воображения. Проникновение в логику поведения персонажа, понимание мотивов его поступков

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам).

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Кол-во часов на СРС	Содержание и формы СРС	КОД формируемой компетенции
1.	Тема 1. Особенности развития актерского	30	Работа с литературой, отработка слёз и смеха,	ПК-1

	мастерства в работе в кино и телевидении	(очно-заочная)	упражнения на мимику и жест.	
2.	Тема 2. Работа актера со сценарием перед камерой.	30 (очно-заочная)	Работа с литературой, анализ сценария. Подготовка к контрольному занятию.	ПК-1
3.	Тема 3. Особенности работы актера на в кино и на телевидении	12 (очно-заочная)	Работа с литературой, отработка техник и приемов, пройденных на практических занятиях, подготовка к контрольному уроку.	ПК-1
4.	Тема 4. Исполнение ролей в отрывках, практическая работа в студии.	12 (очно-заочная)	Работа с литературой, разучивание и анализ ролей, отработка техники исполнения на камеру.	ПК-1

5.2. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 «Актерское искусство» реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, дискуссии, устные сообщения) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

5.3. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- лекция;
- семинар;
- самостоятельная работа студентов;
- коллоквиум;
- консультация

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам;
- доклады

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Лекция. Используются различные типы лекций: вводная, мотивационная (способствующая проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительная (готовящая студента к более сложному материалу), интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующего материала), установочная

(направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарная. Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у обучающихся соответствующих компетенций и соотносится с выбранными преподавателем методами контроля.

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины, составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. В ходе лекционных занятий настоятельно рекомендуется вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. В рабочих конспектах лекций желательно оставлять поля, на которых делаются пометки при изучении рекомендованной литературы, дополняющие основной материал и т.д. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на практическом занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией

Семинар – практическое занятие, являющееся дополнением лекционных занятий в рамках изучения дисциплины. Семинары проходят в различных диалогических формах – дискуссии, , разборы конкретных ситуаций, устные доклады

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся, помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, для самостоятельной работы могут пользоваться следующими методическими материалами:

- 1) Краткий конспект лекций по дисциплине
- 2) Интернет ресурсы

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в методическом кабинете деканата.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, а так же методические указания по освоению дисциплины (модуля), описываются в отдельном документе «Оценочные средства дисциплины».

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

7.1 Основная литература:

Код.№	Авторы / составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
Л 1.1			
1	Кнебель М.О.	Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли.	М.: ГИТИС, 2005.
2	Немирович-Данченко В.И.	Из прошлого	У.: Кукушка, 2003
3	Чехов М.А.	Литературное наследие	М.: Искусство, 1995
4	Эфрос М.А.	Репетиция – любовь моя	М.: Издательство, 1993

7.2 Дополнительная литература:

Код.№	Авторы / составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
Л.2.1.	Владимирская А.Р	Оперетта. Звездные часы	Издательство "Лань", "Планета музыки", 2009. https://e.lanbook.com/book/2006?category_pk=2618#book_name
Л.2.2	Грачева Л.В.	Психотехника актера	Издательство "Лань", "Планета музыки", 2015. https://e.lanbook.com/book/67486?category_pk=2618#book_name
Л.2.3	Катышева Д.Н.	Вопросы теории драмы: действие, композиция, жанр	Издательство "Лань", "Планета музыки", 2017. https://e.lanbook.com/book/90843?category_pk=2618#book_name
Л.2.4	Захава Б.Е.	Мастерство актера и режиссера	«Лань», «Планета музыки», 2016 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1
Л.2.5	Бармак А.А.	Художественная атмосфера. Этюды	М.: ГИТИС, 2004

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

- <http://edu.ru>
- <http://educationstation.ru>
- Национальная электронная библиотека <http://нэб.рф>
- Портал литературы по актерскому и режиссерскому мастерству <http://biblioteka.portal-etud.ru/>
- Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>
- Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
- Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>
- Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>
- Библиотека по истории <http://historylib.net/>
- Библиотека Всё для студента <http://www.twirpx.com/>
- crosoft PowerPoint»)

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Лекция	мультимедийная аудитория и следующее техническое обеспечение: - видеопроектор + ПК;
Семинар	мультимедийная аудитория и следующее техническое обеспечение: - видеопроектор + ПК;

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Практическое занятие (мелкогрупповое)	-аудитории (не менее 60 кв. м) и подсобные помещения, специально оборудованные и укомплектованные (свето-, аудио-, видео- или кинотехника, музыкальные инструменты, элементы декораций, сценические костюмы, театральный реквизит, ширмы), а также кино -, видео-, студия; учебная сцена

Лист изменений в РПД

--	--	--

6.1. Основная литература:

1. Блок, Брюс. Визуальное повествование. [Пер. с англ. Юлии Чиликиной; под ред. Виктора Монетова, Максима Казючица]. / Б. Блок. - М. :ГИТР, 2012. - 320 с.: илл.
2. Ермилова, Инна. Экран любви и тревоги. Секреты мастерства на полях биографии./И. Ермилова. — М. : Аспект Пресс, 2013. - 223 с.
3. История отечественного телевидения. Взгляд исследователей и практиков: учебное пособие / Под ред. Г.А. Шевелева. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 160 с.
4. Лысенко, Анатолий. ТВ живьем и в записи./ А. Лысенко. - М. : ПРОЗАиК, 2011.-592 с.
5. Эфир Отечества. Создатели и звезды отечественного телевидения о себе и своей работе. Сборник интервью. Книга первая / Составитель В.Т. Третьяков,- М.: Алгоритм, 2010. - 320 с.

Дополнительная:

1. Белякова, Н.В. Инновационные технологии актерского искусства (Материалы международной конференции). Сб. статей./ Н. Белякова. - М. : Русский мир, 2004.
2. Грачева, Л.В. Тренинг внутренней свободы : актуализация творческого потенциала. - СПб. : Речь, 2003. - 60 с.
3. Качкаева, А. Г Жанры и форматы современного телевидения. Последствия трансформации // Вестник Московского университета.- Серия 10 «Журналистика». - 2010 .-№ 6.-С. 42-51.
4. Кихоу, Винсент Дж.-Р. Техника работы профессионального художника-гримера. [пер. с англ. Е. Б. Межевитинова]/ Винсент Дж.-Р. Кихоу.- М. : ГИТР, 2003. - 302 с.
5. Клюева, Л.Б. Проблемы стиля в экранных искусствах. / Л. Клюева. - М. : ГИТР, 2007 .- 148 с.
6. Новикова, А.А. Телевизионная реальность : экранная интерпретация действительности. / А.А. Новикова. - М. : ВШЭ, 2013. - 226 с.
7. Фомин, С. Записки у телевизора: Краткий очерк новсго отечественного ТВ (1986-2006) [Текст] / С. Фомин. - М.: ГИТР, 2006. - 231 с.
8. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении./ П. Уорд. - М.: ГИТР/FOCAL PRESS, 2005. - 196 с.