

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РАБОТА С АКТЁРОМ НА СЪЁМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Образовательная программа

Режиссёр неигрового кино- и телефильма

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Уровень высшего образования

Специалитет

Рабочая программа дисциплины

РАБОТА С АКТЁРОМ НА СЪЁМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Разработчик программы:

Мосс В.А., преподаватель кафедры режиссуры кино и телевидения

© АНО ВО «Институт
современного искусства»

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Цели:	Научить будущего режиссера приемам и методам работы с актером, позволяющим реализовать собственный творческий замысел. Важным моментом является не «навязывание» актерам догматических решений, а использование возможностей их таланта.
Задачи:	<ul style="list-style-type: none">– Подготовить будущего режиссера к самостоятельной работе с актером.– Научить основным приемам и методам работы с актером, позволяющим реализовать собственный творческий замысел.– Дать возможность студентам на собственном опыте понять и постичь природу актерской работы.– Познакомить студента с тактикой и техниками построения органичного, выразительного и правдивого поведения в кадре с актером и неактером.– Расширить и углубить знания начинающего режиссера в сфере практической психологии, понимании строения тела человека, семиотике потребностей.– Изучить особенности киноязыка, отличие театральных средств выразительности от кинематографических, освоить и применить на практике в работе с актером различный инструментарий выразительных средств искусства кино.– Познакомить с методами развития общего творческого потенциала личности.– Раскрыть личность каждого студента, помочь проявиться его творческому своеобразию.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	ОПК-6; ПК-4

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:

ОПК-6	Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания
--------------	---

	эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения.
Знать:	– основные этапы и принципы процесса создания аудиовизуального произведения.
Уметь:	- объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта; - способствовать реализации творческого потенциала каждого члена съемочной группы; – добиваться максимально полного воплощения творческого замысла.
Владеть:	– навыками руководства творческим коллективом.

ПК-4	Способность организовать насыщенные художественные поиски, продуктивный репетиционный процесс в партнерстве с актерами и творческой группой фильма.
Знать:	- основы актерского мастерства.
Уметь:	- определять задачи исполнителя каждой роли в рамках единого замысла; - в ходе репетиций находить и обогащать рисунок основных ролей; - помочь актерам глубже понять суть характеров и взаимоотношений своих персонажей.
Владеть:	- способностью наладить партнерское взаимодействие в рамках актерского ансамбля.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП	Б1.0.30
-------------------	---------

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

- Мастерство актера (ОПК-3; ОПК-5; ПК-4)

- Режиссура игрового фильма (ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; УК-1; УК-2; УК-3)

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 академических часах):

Вид учебной работы	Кол-во академических часов по формам обучения
	очная
Общая трудоемкость дисциплины	216
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), ВСЕГО:	144
Лекции (Л)	
Семинары (С)	
Практические занятия (ПЗ)	144
Самостоятельная работа студента (СРС)	45
Практическая подготовка	180
Форма промежуточной аттестации	
Экзамен (Э)	27 (6 семестр)
Зачет (З)	5 семестр
Дифференцированный зачет (ДЗ)	

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:
 - «Лек» - лекционные,
 - «ПрЗ» / «ИнЗ» / «С» – групповые и мелкогрупповые практические занятия / индивидуальные 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 и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
1.	Актер-соавтор режиссера, режиссер своей роли.	5	11		9	2	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
2.	Законы актерского мастерства.	5	12		9	3	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
3.	Сценическая задача.	5	12		9	3	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
4.	Общий анализ роли. Метод действенного анализа сценария и роли.	5	12		9	3	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
5.	Замысел роли.	5	12		9	3	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
6.	Создание сценического образа.	5	13		9	4	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
7.	Структура действующих лиц.	5	13		9	4	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
8.	Взаимодействие. Борьба.	5	13		9	4	Контроль освоения теории и самостоятельная работа

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
9.	Реализация творческого замысла режиссера через творчество актера.	6	11		9	2	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
10.	Кастинг. Выбор исполнителей ролей.	6	11		9	2	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
11.	Особенности творчества актера в кино.	6	11		9	2	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
12.	Работа режиссера и актера над ролью.	6	11		9	2	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
13.	Работа актера в сцене и в кадре.	6	11		9	2	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
14.	Репетиции в подготовительном периоде.	6	12		9	3	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
15.	Работа с актером на съемке.	6	12		9	3	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
16.	Работа с неактером и актерами эпизодических ролей.	6	12		9	3	Контроль освоения теории и самостоятельная работа

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам

1. **Актер-соавтор режиссера, режиссер своей роли.** Актер – природа актерского искусства. Режиссер – истолкователь драматургического материала и организатор творческого процесса. Творческое взаимодействие режиссера и актера. Энергетические центры человека и ведущие потребности.
2. **Законы актерского мастерства.** Бессловесные элементы действия. Оценка факта и восприятие события. Вес тела, пристройка и мобилизация. Словесное действие. Адреса и ноты словесных действий. Текст и подтекст.
3. **Сценическая задача.** Сценическая задача и ее элементы. Сценическое действие. Цель. Субъективность и материальность цели. Деление действий. Объемы действий. Логика и последовательность действий. Хотение-задача-действие. Приспособление.
4. **Общий анализ роли. Метод действенного анализа сценария и роли.** Метод действенного анализа – итог многолетних поисков К.С. Станиславского в области методологии сценического искусства.
5. **Замысел роли.** Умение мыслить и импровизационно действовать в логике характера персонажа. Характер и характерность. Голос, манеры, возраст, физическое самочувствие, физиологические, национальные особенности и др.
6. **Создание сценического образа.** Смысл и образ. Вскрытие текста роли. Образ и творческое перевоплощение актера. Образ как новое, целостное, единственное, неповторимая живая человеческая личность. Грим, костюм, дополнительные аксессуары, как средства создания внешнего рисунка роли. При верном сценическом самочувствии.
7. **Структура действующих лиц.** Структура действующих лиц Классификация персонажей и их целей. Система действующих лиц (схема взаимоотношений). Группировка сил: два лагеря. Персонаж, герой, личность, характер. Главные и второстепенные персонажи.
8. **Взаимодействие. Борьба.** Конфликт. Природа конфликта. Общение. Этапы общения. Взаимодействие. Борьба. Предмет борьбы.
9. **Реализация творческого замысла режиссера через творчество актера.** Взаимодействие партнера и правильное восприятие контрдействия. Параметры поведения (ключи события, какого характера борьба). Чтение и моделирование.
10. **Кастинг. Выбор исполнителей ролей.** Создание героя. Паспорт персонажа. Имидж и бренд личности. Проблема актерского ансамбля в фильме. Пробы актеров.
11. **Особенности творчества актера в кино.** Отличие особенностей существования театрального и киноактера. Невозможность прожить последовательно все события жизни персонажа. Прерывность кадровой съемки. «Однопремьерность» в творчестве актера в кино.
12. **Работа режиссера и актера над ролью.** Овладение сквозной линией роли в творчестве актера. Актерский поиск, идущий от существа характера к деталям поведения. Партитура психофизических действий.
13. **Работа актера в сцене и в кадре.** Точка зрения. Кадр. Координаты кадра. Крупность плана. Импровизация в работе актера. Манера актерской игры.
14. **Репетиции в подготовительном периоде.** Биография роли. Домашняя работа над ролью. Изучение материала действительной жизни.
15. **Пространство кадра и закадровое пространство.** Ракурс. Свет. Мизанкадр. От обреза к образу. Дубли и варианты. Трудности в работе актера, обусловленные техникой производства.

16. Работа с неактером и актерами эпизодических ролей. Типаж. Работа с массовой. Работа режиссера с «неактером».

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 дисциплины	Кол-во часов на СРС	Содержание и формы СРС	КОД формируемой компетенции
1.	Актер-соавтор режиссера, режиссер своей роли.	2	Работа с литературой. Подготовка к семинару	ОПК-6; ПКО-4
2.	Законы актерского мастерства.	3	Работа с литературой. Подготовка к семинару	ОПК-6; ПКО-4
3.	Сценическая задача.	3	Работа с литературой. Подготовка к семинару	ОПК-6; ПКО-4
4.	Общий анализ роли. Метод действенного анализа сценария и роли.	3	Работа с литературой. Подготовка к семинару и работе на площадке.	ОПК-6; ПКО-4
5.	Замысел роли.	3	Работа с литературой. Подготовка к семинару.	ОПК-6; ПКО-4
6.	Создание сценического образа.	4	Работа с литературой. Подготовка к семинару и показу на площадке.	ОПК-6; ПКО-4
7.	Структура действующих лиц.	4	Работа с литературой. Подготовка к семинару.	ОПК-6; ПКО-4
8.	Взаимодействие. Борьба.	4	Работа с литературой. Подготовка к семинару и работе на площадке.	ОПК-6; ПКО-4
9.	Реализация творческого замысла режиссера через творчество актера.	2	Работа с литературой. Подготовка к семинару и показу на площадке.	ОПК-6; ПКО-4
10.	Кастинг. Выбор исполнителей ролей.	2	Работа с литературой. Подготовка к семинару.	ОПК-6; ПКО-4

11.	Особенности творчества актера в кино.	2	Работа с литературой. Подготовка к семинару.	ОПК-6; ПКО-4
12.	Работа режиссера и актера над ролью.	2	Работа с актёрами при создании курсового проекта.	ОПК-6; ПКО-4
13.	Работа актера в сцене и в кадре.	2	Работа с актёрами при создании курсового проекта.	ОПК-6; ПКО-4
14.	Репетиции в подготовительном периоде.	3	Работа с актёрами при создании курсового проекта.	ОПК-6; ПКО-4
15.	Работа с актером на съемке.	3	Работа с актёрами при создании курсового проекта.	ОПК-6; ПКО-4
16.	Работа с неактером и актерами эпизодических ролей.	3	Работа с актёрами при создании курсового проекта.	ОПК-6; ПКО-4

6. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

6.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- лекция;
- семинар;
- практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в области теории и истории музыки),
- самостоятельная работа студентов;
- коллоквиум;

- консультация

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам;
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
- академические концерты;
- учебная практика;
- реферат, курсовая работа.

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Лекция. Используются различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у обучающихся соответствующих компетенций и соотносится с выбранными преподавателем методами контроля.

Семинар – практическое занятие, являющееся дополнением лекционных занятий в рамках изучения дисциплины. Семинары проходят в различных диалогических формах – дискуссии, деловые и ролевые игры, разборы конкретных ситуаций, психологические и иных тренингов, обсуждение результатов написания студенческих работ (курсовых, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских и межвузовских конференций.

Практическое занятие – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

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)

- 1) Краткий конспект лекций по дисциплине

- 2) Словарь терминов и персоналий по дисциплине
- 3) Другие элементы

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

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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**».

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

8.1. Основная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
Л 1.1	Сборник	Актерское мастерство. Американская школа	М.: Альпина нон-фикшен, 2015
Л 1.2	Станиславский, К.С.	Актёрский тренинг. Учебник актёрского мастерства. Работа актёра над собой. Работа над собой в творческом процессе воплощения: учебник	М.:, 2010
Л 1.3	Эйзенштейн С.	Метод. В 2-х томах	М.:, 2010
Л 1.4	Эйзенштейн С.	Монтаж	М.:, 2010

8.2. Дополнительная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
Л 2.1		Кино: Энциклопедический словарь	М., 1986
Л 2.2	Лотман Ю	Структура художественного текста.	М.: Искусство, 1960
Л 2.3	Менакер Л. И.	В кадре - актер: Учебное пособие для студентов, обучающихся режиссуре игрового кино	СПб.: 1999
Л 2.4	Эфрос А	Репетиция - любовь моя	М., Искусство, 1975
Л 2.5	Брук П	Пустое пространство	М., Прогресс, 1976г
Л 2.6	Чехов М.А.	Литературное наследие в 2т	М., Искусство, 1986
Л 2.7	Кристи Г.	Воспитание актёра школы Станиславского	М., Искусство, 1978

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

Современные профессиональные базы данных

- Национальная электронная библиотека (НЭБ) <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>
- Университетская информационная система РОССИЯ <https://uisrussia.msu.ru/>

справочные системы

Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
<http://window.edu.ru/window>.

- ЭБС «Юрайт»
- ЭБС «Книгафонд»
- ЭБС «Лань»
- Digital Cinema Training Filmmaker s Course (33 DVDs)
- Director/Cameraman: Master the Shoot by Victor Mil
- Hollywood Camera Work. Vol. 1-4
- Stereo 3D Filmmaking: Complete Interactive Class 5 DVDs
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru>
- Журнал «Киносценарии» <http://www.zhurnal.ru/kinoizm/kinoscenarii/>
- TeaTrDOC: <http://www.teatrdoc.ru>
- Кинофестивали: <http://www.filmfestivals.ru>
- Музей Кино: <http://www.mnseikino.ru>
- Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru>
- ссылки на Интернет-ресурсы www.iBooks.ru
- Новости киноиндустрии и телевидения <http://www.kino-tv-forum.ru/>
- Информация о мире киноискусства <http://vse-pro-kino.biz/>
- Информационно-интерактивный портал <http://www.elbib.ru/>
- Мировая цифровая библиотека <http://www.wdl.org/ru/>
- Публичная Электронная Библиотека, <http://lib.walla.ru/>
- Электронная библиотека Российской Государственной Библиотеки (РГБ) <http://elibrarv.rsl.ru/>
- Публичная интернет-библиотека СМИ <http://Public.ru>
- Электронная библиотека IQlib <http://www.iqlib.ru/>
- РУБРИКОН ® <http://www.rubricon.com/>

10. 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»)

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

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Практическое занятие (групповое)	<ul style="list-style-type: none">– видеопроектор + ПК– маркерная доска– мультимедийная аудитория– репетиционное помещение, оснащенное кулисами, занавесом, сценическим конструктором (кубы, ширмы), сценическим светом, звукозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой;– камера и плейбэк– телевизор и видеоманитофон– костюмы и реквизит– фильмотека
Практическое занятие (мелкогрупповое)	<ul style="list-style-type: none">– видеопроектор + ПК– маркерная доска– мультимедийная аудитория репетиционное помещение, оснащенное кулисами, занавесом, сценическим конструктором (кубы, ширмы), сценическим светом
Практическое занятие (индивидуальное)	<ul style="list-style-type: none">– видеопроектор + ПК– маркерная доска– мультимедийная аудитория репетиционное помещение, оснащенное кулисами, занавесом, сценическим конструктором (кубы, ширмы), сценическим светом

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата внесения изменений	Краткое описание изменений, внесенных в РПД	№ протокола кафедры
	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	