

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Работа в кадре»

Наименование ОПОП: Артист драматического театра и кино

Специальность: 52.05.01 Актерское искусство

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: операторского искусства

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 34,3 час.

самостоятельная работа: 37,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение занятий	7
творческое задание	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	7

Рабочая программа дисциплины «Работа в кадре» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Артист драматического театра и кино» по специальности 52.05.01 Актерское искусство

Составитель(и):

Ландо С.М., профессор кафедры операторского искусства

Рецензент(ы):

Лернер В.Л., доцент

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры операторского искусства

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

Н.В. Шнейдер

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ИЛИ ЭБС

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

Освоение инструментария и методологической базы, необходимой для работы актера над ролью при съемке кино- и телефильма.

Задачи дисциплины:

Освоение и постижение природы актёрской работы при съемке кино- и телефильма с учетом специфики творчества актера в содружестве с различными специалистами, участвующими в процессе съемок.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

Исполнительская практика

Психология и педагогика

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Актерский тренинг в работе над ролью

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Универсальные компетенции

УК-6 — Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни.

УК-6.1 — Определяет приоритеты собственной деятельности на основе анализа своих потребностей, внутренних и внешних ресурсов.

Знает: специфику работы актера в кино и на телевидении.

Умеет: использовать актерские средства для создания художественного образа при работе в кино и на телевидении, учитывая специфику киносъёмочного процесса.

Владеет: разнообразными приемами работы над ролью, техникой создания художественного образа при работе актера в кино и на телевидении, учитывая специфику киносъёмочного процесса.

УК-6.3 — Вырабатывает критерии оценивания результатов собственной деятельности в различных сферах.

Знает: роль различных специалистов, участвующих в создании кино- и телефильма.

Умеет: устанавливать творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в творческом процессе создания кино- или телефильма.

Владеет: навыками как самостоятельной работы актера над ролью, так и навыками работы актера над ролью в творческом коллективе в процессе создания кино- и телефильма.

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-2 — Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства.

ОПК-2.2 — Осуществляет творческую деятельность в области культуры и искусства.

Знает: сущность и специфику работы актера в творческом коллективе при работе над

созданием кино- или телефильма

Умеет: учитывать специфику работы актера в творческом коллективе при работе над созданием кино- или телефильма.

Владеет: принципами взаимодействия актера с режиссером-постановщиком и другими членами творческого коллектива в процессе создания художественного образа, учитывая специфику работы над созданием кино- или телефильма.

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 34,3 час.

самостоятельная работа: 37,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	7

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	7	Итого
Лекции	0	0
Практические	32	32
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	33,5	33,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Разные школы актерской игры. Представление и переживание. Существование актера в театральном спектакле и на съемочной площадке, работа короткими кусками в кино и проживание роли в театральном спектакле. Натурщик или актер. Типаж. Дискуссии кинотеоретиков 20-х годов в СССР. (Эйзенштейн и Пудовкин) Оператор и актер. Юсов и Наталья Бондарчук, Рерберг и Терехова, Долинин и Чурикова. Даниэлс и Грета Гарбо.	0	0	0	2	0	0	2
2	Многообразие точек съемки и крупностей и влияние крупности на манеру актерской игры. Примеры (фильмы Чарли Чаплина, «Страсти Жанны Д Арк»)	0	0	0	2	0	0	2
3	Монтаж в кино, эффект Кулешова и манера актерской игры. Монтаж, «спасающий» актера.	0	0	0	2	0	0	2
4	Темпоритм сцены и работа короткими кусками, сложности монтажной съемки. Достоинства и недостатки.	0	0	0	2	0	0	2
5	Темпоритм и работа актера длинными кусками. Достоинства и недостатки.	0	0	0	2	0	0	2
6	Камера и актер. Композиция кадра и экранный образ. Примеры («Иван Грозный»)	0	0	0	2	0	0	2
7	Влияние оптики на экранный образ. Угол зрения объектива и актерская игра. Примеры («Летят журавли» и Татьяна Самойлова)	0	0	0	2	0	0	2

8	Ракурс и экранный образ. Примеры. («Мать», «Возвращение»).	0	0	0	2	0	0	2
9	Мизансцена в театре и мизансцена в кино. Мизанкадр. Примеры. («Иван Грозный»)	0	0	0	2	0	0	2
10	Фактура, грим и освещение. Примеры («Дворянское гнездо»)	0	0	0	2	0	0	2
11	Свет в кино и экранный образ персонажа. Примеры. («Иван Грозный», «Апокалипсис сегодня», «Крестный отец»)	0	0	0	2	0	0	2
12	Цвет в кино и экранный образ персонажа. Примеры. («Девушка с жемчужной сережкой», «Дворянское гнездо»)	0	0	0	2	0	0	2
13	Движение в кадре и движение камеры. Движение и оптика. Примеры. («Я - Куба» и «В огне брода нет»).	0	0	0	2	0	0	2
14	Ограничения, связанные с кинотехникой, и актер в эпизоде. Глубина резкости, освещенность и др,	0	0	0	2	0	0	2
15	Многокамерная съемка и актер. Примеры («Ирония судьбы»). Ограничения при съемке театрального спектакля. Невозможность механического переноса спектакля в кино.	0	0	0	2	0	0	2
16	Некоторые специфические примеры взаимодействия камеры и актера. Съемка драк и боев, субъективная камера, обращение в камеру и т.д. («Расемон», «Иди и смотри» и др.)	0	0	0	2	0	0	2
	ВСЕГО	0	0	0	32	0	0	32

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Работа в кадре» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Разные школы актерской игры. Представление и переживание. Существование актера в театральном спектакле и на съемочной площадке, работа короткими кусками в кино и проживание роли в театральном спектакле.Naturщик или актер. Типаж. Дискуссии кинотеоретиков 20-х годов в СССР. (Эйзенштейн и Пудовкин) Оператор и актер. Юсов и Наталья Бондарчук, Рерберг и Терехова, Долинин и Чурикова. Даниэлс и Грета Гарбо.».	2
2	Тема: «Многообразие точек съемки и крупностей и влияние крупности на манеру актерской игры. Примеры (фильмы Чарли Чаплина, «Страсти Жанны Д Арк»)».	2
3	Тема: «Монтаж в кино, эффект Кулешова и манера актерской игры. Монтаж, «спасающий» актера.».	2
4	Тема: «Темпоритм сцены и работа короткими кусками, сложности монтажной съемки. Достоинства и недостатки.».	2
5	Тема: «Темпоритм и работа актера длинными кусками. Достоинства и недостатки.».	2
6	Тема: «Камера и актер. Композиция кадра и экранный образ. Примеры («Иван Грозный»)».	2
7	Тема: «Влияние оптики на экранный образ. Угол зрения объектива и актерская игра. Примеры («Летят журавли» и Татьяна Самойлова)».	2
8	Тема: «Ракурс и экранный образ. Примеры.(«Мать», «Возвращение»)».	2
9	Тема: «Мизансцена в театре и мизансцена в кино. Мизанкадр. Примеры. («Иван Грозный»)».	2
10	Тема: «Фактура, грим и освещение. Примеры («Дворянское гнездо»)».	2
11	Тема: «Свет в кино и экранный образ персонажа. Примеры. («Иван Грозный», «Апокалипсис сегодня», «Крестный отец»)».	2
12	Тема: «Цвет в кино и экранный образ персонажа. Примеры. («Девушка с жемчужной сережкой», «Дворянское гнездо»)».	2
13	Тема: «Движение в кадре и движение камеры. Движение и оптика. Примеры. («Я - Куба» и «В огне брода нет»)».	2
14	Тема: «Ограничения, связанные с кинотехникой, и актер в эпизоде. Глубина резкости, освещенность и др.».	2
15	Тема: «Многокамерная съемка и актер. Примеры («Ирония судьбы»). Ограничения при съемке театрального спектакля. Невозможность механического переноса спектакля в кино.».	2
16	Тема: «Некоторые специфические примеры взаимодействия камеры и актера. Съемка драк и боев, субъективная камера, обращение в камеру и т.д. («Расемон», «Иди и смотри» и др.)».	2

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Работа в кадре».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение занятий	7
творческое задание	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	7

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Список вопросов для подготовки к зачету:

1. Какие существуют школы актерской игры? В чем специфика работы актера в театральном спектакле и на съемочной площадке?
2. Использование типажей и актеров в работе над фильмами советского немого кино.
3. Работа актера вместе с типажами, примеры из фильмов второй половины 20 века.
4. Совместная работа оператора и актера над образом персонажа. Выразительные средства, которыми пользуется оператор при работе над образом персонажа.
5. Возможности многообразных точек съемки и крупностей при работе над образом персонажа в кино.
6. Монтаж в кино и манера актерской игры. Эффект Кулешова.
7. Достоинства и недостатки монтажной съемки и работы короткими кусками. Темпоритм сцены.
8. Достоинства и недостатки съемки длинными кусками.
9. Влияние композиции кадра на экранный образ. Точка съемки. Ракурс.
10. Влияние оптики на экранный образ.
11. Мизансцена в кино и в театре. Мизанкадр.
12. Влияние освещения портрета персонажа, сцены и эпизода на экранный образ.
13. Влияние колористического решения на экранный образ.
14. Влияние света на выявление фактуры кожи. Грим в кино.
15. Движение в кадре как выразительное средство при работе над образом персонажа. Возможности съемки с движения в кино и на телевидении.
16. Специфика киносъемки, связанная с глубиной резкости, учет глубины резкости и свойств оптики при мизансценировании.
17. Особенности работы актера при многокамерной съемке. Достоинства и недостатки данного метода.
18. Особенности киносъемки трюков, драк и боев.
19. Особенности съемки телеспектакля. Специфика работы актера при разных методах работы над съемкой телеспектакля.
20. «Взгляд в камеру» как выразительное средство и как творческий брак (в зависимости

от принятого художественного решения сцены).

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий	3	16	48
Обязательная самостоятельная работа			
Творческое задание	1	22	22
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1.

7.2. Интернет-ресурсы

1.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Работа в кадре» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>

База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>

Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>

Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ