

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 с актером, ведущим и корреспондентом на
съемочной площадке»

Наименование ОПОП: Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения: очная

Факультет: медиатехнологий

Кафедра: режиссуры телевидения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 академ. час. / 5 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 76,7 час.

самостоятельная работа: 103,3 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выступление с докладом	7
доклад	8
посещение занятий, активная работа на занятии	7
посещение занятий, активная работа на занятии	8
творческое задание	7,8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	7
зачет с оценкой	8

Рабочая программа дисциплины «Работа с актером, ведущим и корреспондентом на съемочной площадке» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Составитель(и):

Е.Г. Плугатырева, профессор кафедры режиссуры телевидения

Рецензент(ы):

В.Г. Нечаев, доцент

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры телевидения

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

М.Д. Баркан

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 принципов и характера творческих взаимоотношений режиссера с актером, ведущим и корреспондентом на съемочной площадке при создании произведений различных тележанров, освоение приемов и методов работы с актером и неактером, позволяющим реализовать собственный творческий замысел.

Задачи дисциплины:

1. Изучить методы и приемы работы с актерами, ведущими и корреспондентами на различных этапах производства аудиовизуального произведения.
2. Научиться применять на практике основные методы и принципы работы режиссера с актером и неактером.
3. Освоить методики постановки задачи актеру и неактеру - герою фильма, ведущему, корреспонденту.
4. Сформировать навыки режиссерского анализа трактовки художественного образа и его актерской интерпретации.

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:

Звуковое решение телевизионных фильмов и программ

Изобразительное решение телевизионных фильмов и программ

Мультикамерная съемка в телевизионной студии

Творческо-производственная практика

Телеоператорское мастерство

Мастерство актера

Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса

Телевизионная драматургия

Сценическая речь

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

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-5 — Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.

ОПК-5.2 — Выбирает оптимальные методы и приемы работы с актёрами, дикторами, ведущими в кадре и непрофессиональными исполнителями.

Знает: методы и приемы работы с актерами, ведущими, корреспондентами на различных этапах производства аудиовизуального произведения

Умеет: выбирать оптимальные методы и приемы работы с актерами, ведущими и неактерами в кадре

Владеет: методами работы с актерами, ведущими в кадре и непрофессиональными

исполнителями

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-1 — Способен создавать телевизионные программы/фильмы различных видов, тематической и (или) жанровой направленности (формата).

ПК-1.4 — Определяет задачи актеров и не актеров, телеведущих в рамках единого замысла.

Знает: задачи актеров и неактеров, телеведущих

Умеет: осуществлять работу с актером и неактером в качестве режиссера в процессе создания художественных и документальных телевизионных фильмов/телепрограмм различных жанров, обеспечивать их высокий художественный уровень, правильно ставить задачи

Владеет: навыками определения задач актеров и неактеров, телеведущих в рамках единого замысла

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 академ. час. / 5 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 76,7 час.

самостоятельная работа: 103,3 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	7
зачет с оценкой	8

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	7	8	Итого
Лекции	0	0	0
Практические	32	32	64
Индивид. занятия	4	4	8
Консультации	2	2	4
Самостоятельная работа	29,5	61	90,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	8,6	12,8
Итого	71,7	107,6	179,3

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Раздел 1

Тема 1. 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.

Тема 1. 2. Реализация творческого замысла режиссера через творчество актера.

Взаимодействие партнера и правильное восприятие контрдействия. Параметры поведения (ключи события, какого характера борьба). Чтение и моделирование.

Тема 1. 3. Кастинг. Выбор исполнителей ролей.

Создание героя. Паспорт персонажа. Имидж и бренд личности. Проблема актерского ансамбля в фильме. Пробы актеров.

Тема 1. 4. Работа режиссера с актером

Предлагаемые обстоятельства. Магическое «если бы»... Место и время действия.

«Метод провокации» с актёром в кадре – принцип раздражителя (принцип «белой мыши»);

Работа с актёрами в эпизодах:

- использование типажа и создание псевдодокументального фона в фильмах художественно-документальных жанров;
- современные «пограничные» формы документального и игрового кино;
- работа с массовой.

Раздел 2. Раздел 2

Тема 2. 1. Работа с телеведущим

Образ ведущего на телевидении. Технология формирования. Типажи. Функции текста; виды комментария; авторская интонация; место текста в фильмах различных жанров; принципы взаимодействия дикторского текста и синхронной документальной речи.

Тема 2. 2. Работа режиссера с неактером

Кинопроба, как этюдный метод (цель: показать свои способности, исходя из жизненного опыта, темперамента, умения убеждать.).

Владение жестом: этюд - работа с воображаемыми предметами.

Словесное воплощение мысли. Культура разговорной речи.

Чтение литературного отрывка – передача мысли автора при помощи техники речи.

Режиссёр в кадре – стенд ап.

Конечный вывод о результатах «кинопробы» с элементами критического самоанализа.

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	Раздел 1	0	0	0	32	0	3	35
1.1	Актер-соавтор режиссера, режиссер своей роли.	0	0	0	8	0	0	8
1.2	Реализация творческого замысла режиссера через творчество актера.	0	0	0	8	0	0	8
1.3	Кастинг. Выбор исполнителей ролей.	0	0	0	8	0	3	11
1.4	Работа режиссера с актером	0	0	0	8	0	0	8
2	Раздел 2	0	0	0	32	0	3	35
2.1	Работа с телеведущим	0	0	0	16	0	0	16
2.2	Работа режиссера с неактером	0	0	0	16	0	3	19
	ВСЕГО	0	0	0	64	0	6	70

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Работа с актером, ведущим и корреспондентом на съемочной площадке» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Актер-соавтор режиссера, режиссер своей роли.».	8
2	Тема: «Реализация творческого замысла режиссера через творчество актера.».	8
3	Тема: «Кастинг. Выбор исполнителей ролей.».	8
4	Тема: «Работа режиссера с актером ».	8
5	Тема: «Работа с телеведущим».	16
6	Тема: «Работа режиссера с неактером».	16

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 с актером, ведущим и корреспондентом на съемочной площадке».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выступление с докладом	7
доклад	8
посещение занятий, активная работа на занятии	7
посещение занятий, активная работа на занятии	8
творческое задание	7,8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	7
зачет с оценкой	8

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Контроль проводится в виде устного опроса по дисциплинам предшествующим изучению дисциплины и обеспечивающих лучшее ее восприятие:

1. Главный герой произведения. Как вызвать к герою симпатию зрителей?
2. Драматическая ситуация.
3. Диалог. Характер.
4. Специфика актерского искусства (актер – материал, актер – инструмент, актер – творец).
5. Основные элементы творческой психотехники актера (сценическое внимание, мышечная свобода, воображение, общение и др.).
6. Внимание как базовый элемент психотехники актера. Виды внимания.
7. Проблема новизны и узнаваемости. Диалектика этих категорий.
8. Вторые линии и подсюжеты.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы докладов :

7 семестр:

1. Актер – природа актерского искусства.
2. Творческое взаимодействие режиссера и актера.
3. Взаимодействие партнера и правильное восприятие контрдействия. Параметры поведения (ключи события, какого характера борьба).
4. Создание героя. Паспорт персонажа.
5. Имидж и бренд личности.
6. Проблема актерского ансамбля в фильме.
7. Пробы актеров.

8 семестр:

1. Образа ведущего на телевидении. Технология формирования. Типажи.
2. Функции текста; виды комментария.
3. Кинопроба, как этюдный метод .

4. Владение жестом: этюд - работа с воображаемыми предметами.
5. Словесное воплощение мысли. Культура разговорной речи.
6. Чтение литературного отрывка – передача мысли автора при помощи техники речи.
7. Режиссёр в кадре – стенд ап.

Творческие задания.

7 семестр:

Анализ актерской игры.

8 семестр:

Анализ имиджа и работы ведущего.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету :

1. Работа режиссёра на съёмочной площадке.
2. Сценическое или кинодействие.
3. Элементы творчества: вера в предлагаемые обстоятельства.
4. Элементы творчества: эмоциональная память.
5. Элементы творчества: сценическое обаяние и выдержка.
6. Взаимодействие партнера и правильное восприятие контрдействия.
7. Параметры поведения (ключи события, какого характера борьба).
8. Чтение и моделирование.
9. Основные приемы и методы работы режиссера с актером.
10. Перспектива роли и перспектива актера.
11. Сходства и различия работы режиссера с актером в театре, кино и телевидении

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой:

1. Свойства личности говорящего.
2. Вербальная, звуковая, визуальная, синтетическая, событийная сферы образа телеведущего.
3. Биологическая, коммуникативная, социальная, мифологическая, профессиональная, контекстная характеристики образа ведущего на телевидении: сравнительный анализ.
4. Технология формирования образа ведущего на телевидении.
5. Типажи образа ведущего на телевидении.
6. История возникновения и характеристика типов: «ведущий-хозяин», «ведущий-артист», «ведущий-отличник», «ведущий-сподвижник», «ведущий-одиночка».
7. Приемы работы режиссера с неактером.
8. Работа режиссера с героем фильма/телепрограммы.
9. Постановка задач актерам и неактерам.
10. Работа с массовой.
11. Работа с ведущим.
12. Действия человека в жизни, на сцене и в кино – сходство и различия.
13. Съёмка производственного или творческого процесса.
14. Съёмка интервью.

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)
Семестр 7			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий, активная работа на занятии	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Творческое задание	22	1	22
Выступление с докладом	16	1	16
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 8			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий, активная работа на занятии	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Доклад	16	1	16
Творческое задание	22	1	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. Ершов, П. М. Режиссура как практическая психология. Взаимодействие людей в жизни и на сцене. Режиссура как построение зрелища [Текст] / П. М. Ершов. - М. : Мир искусства, 2010. - 408 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Кино США: режиссерская энциклопедия [Электронный ресурс] / Т.Н. Ветрова [и др.]. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2016. — 356 с
<https://e.lanbook.com/reader/book/94221/#1>
3. Сахновский, В. Г. Работа режиссера : учебное пособие / В. Г. Сахновский. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-4156-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: (дата обращения: 26.08.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/115959>
4. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера : учебное пособие / Б. Е. Захава ; Под общей редакцией П. Е. Любимцева. — 13-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-9962-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: (дата обращения: 26.08.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/215600>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Мосфильм <http://www.mosfilm.ru/>
2. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
3. Союз театральных деятелей Российской Федерации www.stdrf.ru
4. Агентство культурной информации создано Автономной некоммерческой организацией «Единство журналистики и культуры» www.aki-ros.ru
5. Министерство культуры Российской Федерации www.mkrf.ru
6. Федеральное агентство по культуре и кинематографии www.rosculture.ru
7. Союз театральных деятелей России www.stdrf.ru
8. Фонд кино <http://www.fond-kino.ru>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Работа с актером, ведущим и корреспондентом на съемочной площадке» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

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

Сайт-агрегатор рецензий на фильмы «Rotten Tomatoes». <https://www.rottentomatoes.com>

Сайт-агрегатор рецензий о музыкальных альбомах, играх, фильмах, телевизионных шоу «Metacritic». <https://www.metacritic.com>

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

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

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». <https://нэб.рф>

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.ru>

Электронная библиотека образовательно-издательского центра «Академия».

<http://www.academia-moscow.ru>

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

Электронная библиотечная система Polpred. <https://polpred.com>

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

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

Изучение дисциплины следует начать с ознакомления с содержанием рабочей программы изучаемой дисциплины (далее - РПД), с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, с основной и дополнительной литературой.

Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению изучаемых проблем, но и стимулированию активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию профессионально-значимых свойств и качеств. Поэтому обучающемуся рекомендовано принимать активное участие в занятиях. Лекции по учебной проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). Особое внимание следует обратить на освоение понятийного аппарата предметной области изучаемой дисциплины. Понятия - это форма существования всякой науки, поэтому для адекватного общения с преподавателем, для становления обучаемого как специалиста особенно важно выстроить и использовать более широкий и полный спектр понятийных отношений, характеризующий теоретическую и методологическую подготовку обучаемого в рамках учебной программы. Обучающемуся важно отчетливо сознавать, какие из понятий задействованы в том или ином конкретном рассуждении для объяснения и раскрытия проблемных вопросов при ответе.

Практические занятия проводятся с целью закрепления лекционного материала, овладения понятийным аппаратом предмета и направлены на практическое применение теоретических знаний, полученных на лекциях.

Подготовка современного специалиста предполагает, что в стенах института он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосовершенствования. Это определяет важность активизации его самостоятельной работы. С целью организации данного вида учебных занятий необходимо в первую очередь использовать материал лекций и практических занятий. Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением ориентиров, наполнение которых содержанием производится обучающимися на практических занятиях после работы с рекомендуемой литературой.

При изучении дисциплины предусмотрены следующие виды контроля знаний обучающихся:

-текущий контроль;

-промежуточная аттестация.

Цель текущего контроля — получение систематической достоверной информации о качестве освоения обучающимися дисциплины и степени сформированности у них необходимых компетенций.

Задачи текущего контроля:

— повышение качества обучения;

— повышение эффективности учебного процесса;

— повышение мотивации к учебе;

— повышение уровня учебной дисциплины обучающихся.

Текущий контроль осуществляется преподавателями кафедры посредством выставления баллов в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся.