

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

«Пластика и пантомима»

Наименование ОПОП: Режиссер анимации и компьютерной графики

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: режиссуры цифровых медиа и анимационного фильма

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академ. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 66,4 час.

самостоятельная работа: 41,6 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческих занятий	3
посещение занятий, активная работа	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	3

Рабочая программа дисциплины «Пластика и пантомима» 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 анимации и компьютерной графики» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Составитель(и):

Кальченко А.П., доцент кафедры режиссуры цифровых медиа и анимационного фильма

Рецензент(ы):

Ефимова О.В., заведующий кафедрой

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры цифровых медиа и анимационного фильма

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

О.В. Ефимова

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:

Умение студентами находить пластическое решение образа и органично воплощать в АВП; формировать и развивать образно-пластическое мышление

Задачи дисциплины:

Формировать навыки совместной работы различных мышечных групп и суставов в сложной координации, осваивать техники исполнения классических стилизованных упражнений пантомимы, развивать навыки пластического действия

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:

Мастерство актера

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

Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса

Кинооператорское мастерство

Объемная анимация

Творческо-производственная практика

Драматургия анимационного фильма

Звуковое решение фильма

Преддипломная практика

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 — Создает художественные образы актерскими средствами на основе творческого замысла для воплощения пластики, характера и эмоций персонажа в анимационном фильме.

Знает: основы пластики и пантомимы

Умеет: воплощать характер и эмоции персонажа с учетом знаний особенности пластики движений и пантомимы

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-2 — Способен творчески работать над анимационным фильмом в широком диапазоне современных анимационных технологий, включая компьютерные технологии (3D, 2D и другие).

ПК-2.1 — Создает графически убедительную пластику движения предметов и персонажей в рисованном и кукольном анимационном фильме.

Умеет: создавать гафическую пластику движения предметов и персонажей в анимационном фильме

Владеет: средствами художественной выразительности с целью передачи характера и образа персонажа

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академ. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 66,4 час.

самостоятельная работа: 41,6 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	3

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	3	Итого
Лекции	0	0
Практические	64	64
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	33	33
Самостоятельная работа во время сессии	8,6	8,6
Итого	107,6	107,6

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Основы пантомимы.

Основные этапы развития пантомимы. Особенности ее пластической выразительности.

Жест и мимика. Иллюстративные, семантические и эмоциональные жесты. Жест - знак. Жест – намек. Жест – метафора. Семиотика, статика, динамика жеста.

Жесты кистями и руками. Жест «пирамида».

Барьеры из рук «Переплетение» рук в поднятом, среднем и опущенном положениях. Барьеры из ног. Поза «четверка».

Взгляд искоса. Взгляд «интимный», «светский», «деловой».

Простейшие пластические аллегории. Основы аллегорической пантомимы и мимодрамы. Техника создания сценического образа средствами пантомимы. Построение пластических композиций. Сценические переноски

Тема 2. Основы пластической выразительности.

Пластика – сложнейшая синтетическая дисциплина.

Движение точки. Понятие и принципы.

Движение точки (точек), как метод создания пластической

характеристики и характерности образа. Движение точки – контроль за движением тела – повышение выразительности и пластичности тела

Тема 3. Специальный стилево-пластический тренинг

Выработка и освоение пластического языка конкретного АВП в зависимости от автора, жанра, стилистики, режиссерского решения и тд. Коллективные игры и импровизации, направленные на поиск пластического языка, стилистических особенностей будущего АВП.

Тема 4. Работа с предметом

Овладение умением концентрировать внимание на одном или нескольких объектах; не выпускать ситуацию из под контроля; воспринимать информацию всеми органами чувств.

Тема 5. Основы биомеханики Мейерхольда

театральный термин, введённый В. Э. Мейерхольдом для описания системы упражнений, направленных на развитие физической подготовленности тела актёра к немедленному выполнению данного ему актёрского задания.

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	Основы пантомимы.	0	0	0	16	0	0	16
2	Основы пластической выразительности.	0	0	0	16	0	0	16
3	Специальный стилево-пластический тренинг	0	0	0	16	0	0	16
4	Работа с предметом	0	0	0	8	0	0	8
5	Основы биомеханики Мейерхольда	0	0	0	8	0	0	8
	ВСЕГО	0	0	0	64	0	0	64

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Пластика и пантомима» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Основы пантомимы.».	16
2	Тема: «Основы пластической выразительности.».	16
3	Тема: «Специальный стилево-пластический тренинг».	16
4	Тема: «Работа с предметом».	8
5	Тема: «Основы биомеханики Мейерхольда».	8

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 «Пластика и пантомима».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческих занятий	3

посещение занятий, активная работа	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	3

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Творческие задания :

Постановка пластико – хореографического этюда (номера): написание либретто, определение пластической стилистики, работа с музыкальным материалом, подбор исполнителей; организация репетиционного и постановочного процесса.

Написание единого сценария творческого показа.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету

- 1.Сложные упражнения на развитие координации.
- 2.Координация движений в сложном (загроможденном) пространстве.
- 3.Координирование сложных упражнений исполнителя с однозначными движениями партнера.
- 4.Различные виды падений
- 7.Творческая работа учащихся – сочинение комбинаций и рисунков падения с учетом трех моментов падения – движение, фиксация «удара» (выстрел, удар, попадание какого-либо предмета в любую часть тела) и падение.
- 9.Характер и ритм музыкального сопровождения.
- 10.Создание определенного сценического самочувствия, пластической выразительности, линии поведения актера.
- 11.Стилевые навыки.
- 12.Организация движений во времени и пространстве.
- 13.Способность и умение точно, в определенный отрезок времени организовать и выполнить пластический рисунок роли и мизансцены.
- 14.Выполнение ритмического и пластического рисунка движения без предварительной репетиции.
- 15.Развитие воображения, находчивости и способности обучающегося ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах.
- 16.Умение точно и достоверно в определенный отрезок времени организовать себя в соответствии с поставленной задачей.
- 17.Движение и речь
- 18.Развитие умения правильно и свободно дышать и говорить при исполнении физических действий.

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, активная работа	1	32	32
Обязательная самостоятельная работа			
выполнение творческих занятий	19	2	38
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. Н. Карпов "Уроки сценического движения"
Н. Карпов
"Уроки сценического движения"
2. Союзмультфильм
3. Мосфильм

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Пластика и пантомима» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

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

Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. При планировании и организации времени, необходимого на изучение дисциплины, кроме аудиторных занятий студенту рекомендуется отводить время для самостоятельной работы по разделам и темам курса.

Для более полного и всестороннего изучения дисциплины может быть использована указанная дополнительная литература и Интернет-ресурсы, а также материально-техническое обеспечение дисциплины (компьютерное и мультимедийное оборудование, основные узлы и системы техники различного назначения, учебные фильмы и т.д.)

Студент для получения зачета по данной дисциплине должен:

- посещать практические занятия;
- выполнять творческие задания
- ответить на поставленные вопросы на зачете.