

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

«Кастинг актеров в игровом фильме и сериале»

Наименование ОПОП: Режиссер игрового кино- и телефильма

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: режиссуры игрового кино

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)
выполнение творческих заданий	6
посещение занятий	6
презентация (доклад)	6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	6

Рабочая программа дисциплины «Кастинг актеров в игровом фильме и сериале» 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 игрового кино- и телефильма» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Составитель(и):

О.В. Балаян , старший преподаватель кафедры режиссуры игрового кино

И.Б. Сафарова , актриса, кастинг директор в кинокомпании «26FPS» кафедры

Рецензент(ы):

О.В. Сухорукова , актриса, кастинг агент

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры игрового кино

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

А. М. Антонов

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:

Формирование понимания специфики подбора актеров в фильмы и телесериалы, а также особенностей проведения кастинга.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с актерским предложением Санкт-Петербурга и Российской Федерации в целом,
- дать студентам возможность освоить основы проведения кастинга артистов,
- сформировать знание специфики работы с актерами.

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 фильма

Кинодраматургия и сценарное дело

Кинооператорское мастерство

Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса

Мастерство актера

Сценическая речь

Современные монтажные программы

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

Костюм в кино

Преддипломная практика

Работа режиссера в монтажно-тонировочный период

Грим и постиж в кинопроизводстве

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-5.3 — Развивает замысел будущего произведения путем подбора актеров.

Знает: основы проведения кастинга

Умеет: анализировать актерское предложение в Российской Федерации; развивать замысел будущего аудиовизуального произведения путем подбора актеров

Владеет: навыками проведения актерских кастингов

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	6

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	6	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

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Специфика работы с актерами

Тема 1. 1. Введение

Специфика работы с актерами, этика режиссера при работе с актерами.

Тема 1. 2. Референсы

Подбор референсов, подбор актеров под референсы, подбор актеров под требования телеканалов.

Раздел 2. Основы проведения кастинга

Тема 2. 1. Основы проведения кастинга

Ведение переговоров с актерами. Фотопробы и видеопробы. Актерский ансамбль

Тема 2. 2. Актерское предложение в России

Актеры театров РФ; актеры, не работающие в театрах, актеры массовых сцен.

Тема 2. 3. Мотивация артистического персонала

Перспектива актера и перспектива роли. Материальное и моральное стимулирование актеров. Ведение переговоров с актерами. Заключение агентских договоров с актерами

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	Специфика работы с актерами	0	0	0	10	0	0	10
1.1	Введение	0	0	0	2	0	0	2
1.2	Референсы	0	0	0	8	0	0	8
2	Основы проведения кастинга	0	0	0	22	0	0	22
2.1	Основы проведения кастинга	0	0	0	10	0	0	10
2.2	Актерское предложение в России	0	0	0	8	0	0	8
2.3	Мотивация артистического персонала	0	0	0	4	0	0	4
	ВСЕГО	0	0	0	32	0	0	32

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Кастинг актеров в игровом фильме и сериале» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Референсы	1,5
2	Основы проведения кастинга	7,5
3	Актерское предложение в России	6
4	Мотивация артистического персонала	6

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 «Кастинг актеров в игровом фильме и сериале».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческих заданий	6

посещение занятий	6
презентация (доклад)	6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	6

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

6.2.1. Творческое задание.

За семестр студент должен выполнить 2 творческих задания. Данные задания являются примерными и базовыми, могут видоизменяться под необходимости различного подхода к творческой мастерской:

Задание 1. Подбор референсов. Подбор референсов для проекта фильма.

Задание 2. Проведение кастингов. Провести кастинг для проекта фильма.

Задание 3. Подбор актеров под референсы. Подбор актеров под референсы для проекта фильма.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

6.3.1 Теоретические вопросы к зачету по дисциплине:

1. Актеры театров РФ.
2. Актеры, не работающие в театрах.
3. Актеры массовых сцен.
4. Основы кастинга.
5. Подбор референсов.
6. Подбор актеров под референсы.
7. Перспектива актера и перспектива роли.
8. Материальное и моральное стимулирование актеров.
9. Ведение переговоров с актерами.
10. Проведение кастингов.
11. Заключение агентских договоров с актерами.
12. Дрим-кастинг на заданную тему.

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	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
выполнение творческих заданий	13	2	26
выполнение творческих заданий	12	1	12
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
презентация (доклад)	10	3	30
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. Биали Ш. Кинопробы. Руководство для актеров от голливудского кастинг-директора / Ш. Биали. - Москва : Альпина, 2020. - 179 с. - ISBN 978-5-00139-213-2. - Текст: электронный.
<https://ibooks.ru/bookshelf/375566/reading>
2. Антонов, А. М. Работа режиссера с актером и неактером на съемочной площадке : учебное пособие / А. М. Антонов, А. А. Екатерининская. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2022. - 126 с. : ил. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - ISBN 978-5-94760-508-2. - Текст : электронный.
https://elib.gikit.ru/books/pdf/2022/Uchebnaja_literatura/Antonov_Ekaterininskaja_Rabota_rezhissera_s_akterom_UP_2022.pdf
3. Антонов, А. М. Работа режиссера с актером и неактером на съемочной площадке [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Антонова, А. А. Екатерининская ; С.-Петербург. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 157 с. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/178i_Antonov_Ekaterininskaja_Rabota_rezhissera_s_akterom_i_neakterom_UP_2018.pdf
4. Шихматов, Л. М. Сценические этюды [Текст] : учеб. пособие / Л.М. Шихматов, В.К. Львова. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Шихматов, Л. М. Сценические этюды [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.М. Шихматов, В.К. Львова. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/55710/#1>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Кастинг актеров в игровом фильме и сериале <https://www.kino-teatr.ru/>
2. База данных "Кинопоиск" <https://www.kinopoisk.ru/>
3. Сайт журнала "Искусство Кино" <https://kinoart.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Microsoft Windows

Microsoft Office

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

Интернет-портал о кино и кинобизнесе «ПрофиСинема» <http://www.proficinema.ru>

Онлайн-сервис для поиска актёров «Кинолифт» <https://kinolift.ru/>

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

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

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

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

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

База данных мер поддержки кинематографии в России «Фонд кино» <http://www.fond-kino.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

Особое внимание следует обратить на освоение понятийного аппарата предметной области изучаемой дисциплины. Грамотный понятийный аппарат помогает студенту освоить отдельные темы, а также получить возможность уяснить место конкретной изучаемой темы в рамках предметного поля всей учебной 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.

При самостоятельном изучении дисциплины и подготовке к зачету можно рекомендовать следующую методику (последовательность действий студента):

- нужно не только понять материал литературного или лекционного источника, но и уметь его самостоятельно изложить;
- после изучения каждого раздела (темы) по указанной литературе рекомендуется составить краткий конспект по заданному вопросу;
- закончив изучение данного раздела, нужно обязательно ответить на все вопросы для самопроверки, перечисленные в методических указаниях для студентов по дисциплине;
- при работе с литературой необходимо в первую очередь уделять внимание основным источникам, перечисленным в рабочей программе.

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 успешного прохождения всех этапов контроля по данной дисциплине должен:

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

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому самостоятельному изучению материала предшествует занятие по данной теме.

Цель практических занятий – развитие у студентов навыков для наиболее продуктивной работы на съемочной площадке.