

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 режиссера с актером и неактером на
съемочной площадке»

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 288 академ. час. / 8 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 131,3 час.

самостоятельная работа: 156,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение курсовой работы	6
выполнение творческих заданий	5,6
выполнение творческих заданий	4
доклад (презентация)	4,5,6
посещение занятий	4,5,6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	4,5
экзамен	6
курсовая работа	6

Рабочая программа дисциплины «Работа режиссера с актером и неактером 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 игрового кино- и телефильма» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Составитель(и):

И.Ю. Цветкова, доцент кафедры режиссуры игрового кино, кандидат искусствоведения
А.М. Антонов, доцент кафедры режиссуры игрового кино

Рецензент(ы):

Нурисламов И.В., кинорежиссер, сценарист, актер

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:

освоение принципов и характера творческих взаимоотношений режиссера с актером и неактером при создании игрового кино- и телефильма, освоение приемов и методов работы с актером и неактером, позволяющим реализовать собственный творческий замысел.

Задачи дисциплины:

1. Изучить приемы и методы работы режиссера с актером и неактером.
2. Изучить тактику и техники построения органичного, выразительного и правдивого поведения в кадре с актером и неактером.
3. Изучить особенности киноязыка, отличие театральных средств выразительности от кинематографических, освоить и применить на практике в работе с актером различные инструментальные выразительные средства искусства кино.

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

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-5.4 — Оценивает работу актёра в кино-, телепостановке.

Знает: приемы оценки актерской игры

Умеет: оценивать работу актера в кино-, телепостановке

Владеет: навыками оценки актерской игры

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-2 — Способен применять основы актерского искусства в своей профессиональной деятельности.

ПК-2.5 — Организует художественный поиск в творческом взаимодействии с актерами, способствует раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала.

Знает: особенности работы режиссера с актерами

Умеет: раскрывать в фильме личностный и творческий потенциал актеров, обеспечивать их высокий художественный уровень, правильно ставить задачи

Владет: навыками работы с актером при создании аудиовизуального произведения

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 академ. час. / 8 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 131,3 час.

самостоятельная работа: 156,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	4,5
экзамен	6
курсовая работа	6

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	4	5	6	Итого
Лекции	0	0	0	0
Практические	32	32	32	96
Индивид. занятия	8	8	8	24
Консультации	2	2	4	8
Самостоятельная работа	21	21	64	106
Самостоятельная работа во время сессии	8,6	8,6	33,5	50,7
Итого	71,6	71,6	141,5	284,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Особенности работы режиссера с актером и не актером на съемках

Тема 1. 1. Выбор исполнителей ролей

Подбор актеров на роли. Референсы. Кастинг. Фото и видео пробы актеров.

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

Специфическая форма изложения актеру режиссерского плана и намерений. Особенности общения с артистами.

Раздел 2. Взаимодействие актера и не актера с режиссером

Тема 2. 1. Работа режиссера с актером в процессе подготовки этюда, отрывка

Выбор драматургического материала. Распределение ролей. Работа над постановкой этюда, отрывка.

Тема 2. 2. Взаимодействие актера и режиссера

Этические аспекты работы с актерами. Распределение ролей (главные роли, роли второго плана, эпизоды, массовка). Поиск «своих» артистов. Репетиции с актерами. Создание сценических версий будущих фильмов.

Тема 2. 3. Работа режиссера с актером в процессе создания фильма

Режиссерский разбор. «Библия» роли. Актерский поиск, идущий от существа характера к деталям поведения. Работа актера в кадре. Дубли и варианты. «Три жанра» как упражнение,

позволяющее развить у режиссеров способность давать актерам задачи, соответствующие жанровой специфике фильма.

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	Особенности работы режиссера с актером и не актером на съемках	0	0	0	64	0	16	80
1.1	Выбор исполнителей ролей	0	0	0	32	0	8	40
1.2	Реализация творческого замысла режиссера через творчество актера	0	0	0	32	0	8	40
2	Взаимодействие актера и не актера с режиссером	0	0	0	32	0	8	40
2.1	Работа режиссера с актером в процессе подготовки этюда, отрывка	0	0	0	12	0	3	15
2.2	Взаимодействие актера и режиссера	0	0	0	8	0	3	11
2.3	Работа режиссера с актером в процессе создания фильма	0	0	0	12	0	2	14
	ВСЕГО	0	0	0	96	0	24	120

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Выбор исполнителей ролей	24
2	Реализация творческого замысла режиссера через творчество актера	24
3	Работа режиссера с актером в процессе подготовки этюда, отрывка	24
4	Взаимодействие актера и режиссера	24
5	Работа режиссера с актером в процессе создания фильма	24

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 режиссера с актером и неактером на съемочной площадке».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение курсовой работы	6
выполнение творческих заданий	5,6
выполнение творческих заданий	4
доклад (презентация)	4,5,6
посещение занятий	4,5,6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	4,5
курсовая работа	6
экзамен	6

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Примерный перечень вопросов к проведению устного опроса (входной контроль):

1. Специфика актерского искусства.
2. Основные актерские школы и техники.
3. Основные элементы творческой психотехники актера (сценическое внимание, мышечная свобода, воображение, общение и др.).
4. Специфика поиска актеров массовых сцен
5. Специфика работы с детьми
6. Специфика работы с непрофессиональными артистами т.д.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

6.2.1. Примеры творческих заданий:

- режиссерский разбор отрывка,
- режиссерский анализ показанного этюда,
- постановка отрывка,
- постановка спектакля,
- видеоработа с участием артистов

6.2.2. Курсовая работа по дисциплине «Работа режиссера с актером и неактером на съемочной площадке»:

Курсовая работа по дисциплине «Работа режиссера с актером и неактером на съемочной площадке» представляет собой:

- экранную работу, поставленную со студентами, обучающимися в СПбГИКиТ или профессиональными артистами на темы, утвержденные педагогом («Три жанра» и т.д.).
- сценическую работу, поставленную со студентами, обучающимися в СПбГИКиТ или профессиональными артистами на темы, утвержденные педагогом («Три жанра» и т.д.)
- режиссерскую экспликацию, созданную с применением метода действенного анализа.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

6.3.1 Теоретические вопросы к зачету с оценкой по дисциплине (4 семестр)

1. Подбор актеров на роли.

2. Кастинг.
3. Фотопробы артистов
4. видео пробы актеров.
5. Типажи
6. Амплуа
7. Формирование актерского ансамбля
9. Референсы
10. Работа с кастинг-директором
11. Репетиции с детьми
12. Репетиции с непрофессиональными актерами.
13. Создание сценических версий будущих фильмов.
14. Режиссерский разбор. «Библия» роли.
16. Актерский поиск, идущий от существа характера к деталям поведения.

6.3.2. Теоретические вопросы к зачету с оценкой по дисциплине (5 семестр)

1. Специфическая форма изложения актеру режиссерского плана и намерений.
2. Особенности общения с артистами.
3. Распределение ролей.
4. Этические аспекты работы с актерами.
5. Поиск «своих» артистов.
6. Творческие тандемы
7. Специфика актерского существования на сцене и в кадре
8. Подходы к объяснению актерской задачи
9. Режиссерский показ
10. Особенности общения с непрофессиональными артистами
11. Распределение актеров на главные роли,
12. Распределение актеров на роли второго плана,
13. Распределение актеров на эпизоды,
14. Игровая групповка и массовка.
15. Репетиции с актерами.

6.3.3. Теоретические вопросы к экзамену по дисциплине (6 семестр)

1. Выбор драматургического материала.
2. Принцип выбора материала «под артиста»
3. Принцип выбора артистов «под материал»
4. Работа над постановкой этюда.
5. Работа над постановкой отрывка.
6. Этюдное существование
7. Режиссерский разбор литературного материала
8. Режиссерская экспликация для актеров
9. Метод действенного анализа
10. Структура роли.
11. Работа актера в кадре.
12. Дубли и варианты.
13. Создание сценических версий будущих фильмов.
14. Актерский рынок РФ.
15. Актерское предложение в Санкт-Петербурге. Актерские агентства.
16. Мотивация артистического персонала

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 4			
Обязательная аудиторная работа			
посещение занятий	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
выполнение творческих заданий	9,5	4	38,0
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
доклад (презентация)	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 5			
Обязательная аудиторная работа			
посещение занятий	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
выполнение творческих заданий	9,5	4	38,0
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
доклад (презентация)	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 6			
Обязательная аудиторная работа			
посещение занятий	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
выполнение курсовой работы	19	1	19
выполнение творческих заданий	9,5	2	19,0
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
доклад (презентация)	10	1	10

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. Режиссура игрового фильма [Электронный ресурс] : методические указания по подготовке курсовых работ. Направление подготовки: 55.05.01 – Режиссура кино и телевидения / С.-Петербург. гос.ин-т кино и тел. ; [сост. А. А. Екатерининская [и др.]]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 23 с.
http://books.gukit.ru/pdf//2018/Methodicheskaya%20literatura/191_Ekaterininskaja_i_dr_Rezhissura_igrovogo_filma_MU_po_podgotovke_kursov_yh_rabot.pdf
2. Кино США: режиссерская энциклопедия [Электронный ресурс] / Т.Н. Ветрова [и др.]. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2016. — 356 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/94221/#1>
3. 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>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм
2. Официальный сайт киностудии Мосфильм
3. Видео-архив телеканала «Культура»
4. Редакция – Журнал "Сеанс"
5. Сайт журнала "Искусство Кино"
6. База данных "Кинопоиск"
7. Образовательный, энциклопедический, научно-исследовательский проект «Чапаев»

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Работа режиссера с актером и неактером на съемочной площадке» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>
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>
Интернет-портал о кино и кинобизнесе «ПрофиСинема» <http://www.proficinema.ru>
Онлайн-сервис для поиска актёров «Кинолифт» <https://kinolift.ru/>
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.ru>
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.
Помещения для хранения декораций, костюмов, реквизита.	Декорации, костюмы, реквизит.

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 из расчета 3-5 часов на каждую тему.

При самостоятельном изучении дисциплины и подготовке к зачету или экзамену 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 (зачете с оценкой) и экзамене.

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности.

Цель практических занятий – развитие у студентов навыков для наиболее продуктивной работы с актерами.

На 6 курсе студент выполняет курсовую работу, подробно о ходе подготовки которой см. в "Методических рекомендациях по выполнению курсовой работы".

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации включают:

- 1.оценку работы на занятиях;
- 2.проверку и обсуждение работ студентов;

3.зачет (зачет с оценкой).

4.экзамен

В ходе занятий преподаватель должен создавать творческую атмосферу.