

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
врио ректора

Сертификат: 00f1233eba3405dd3da37c46e08d7ca920
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 21 июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

**«Работа режиссера с актером и неактером на
съемочной площадке»**

Наименование ОПОП: Режиссер неигрового кино- и телефильма

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: режиссуры неигрового кино

Общая трудоемкость дисциплины составляет 162 астроном. час. / 6 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 88 час.

самостоятельная работа: 74 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческого задания	1,2,3
выполнение тестового задания	1,2,3
посещение занятий, активная работа	1,2,3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1,2
зачет с оценкой	3

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 неигрового кино- и телефильма» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Составитель(и):

М.Ю.Морозова, доцент кафедры режиссуры неигрового кино

Рецензент(ы):

В.Ф. Познин, , д-р искусствоведения

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

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

В. Е. Васильев

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:

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

Задачи дисциплины:

1. Изучить методы и приемы работы с актерами и неактерами 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 неактёру - герою фильма.
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:

нет предшествующих дисциплин

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

Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса

Анимация и компьютерная графика

Звуковое решение фильма

Мастерство художника кино

Спецэффекты в кино

Творческо-производственная практика

Теория и практика речи в кадре и за кадром в неигровом кино

Монтаж закадрового текста в неигровом кино

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-5.3 — Применяет оптимальные методы работы с актером и неактером на различных этапах производства аудиовизуального произведения.

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 профессионально воздействовать словом, использовать разнообразные средства, приемы речи для раскрытия в неигровом фильме характеров героев и их судеб.

ПК-2.3 — Применяет на практике основные методы и принципы работы режиссера в ходе создания неигрового кино- телефильма, использует средства, приемы и приспособления речи для раскрытия в неигровом фильме характеров героев и их судеб.

Знает: особенности работы режиссера с актерами

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

Владеет: 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 162 астроном. час. / 6 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 88 час.

самостоятельная работа: 74 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1,2
зачет с оценкой	3

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	2	3	Итого
Лекции	0	0	0	0
Практические	24	24	24	72
Индивид. занятия	3	3	3	9
Консультации	2	2	2	6
Самостоятельная работа	21	21	17	59
Самостоятельная работа во время сессии	3,7	3,7	7,6	15
Итого	53,7	53,7	53,6	161

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/неактера

Особенности работы режиссера с актерами. Методы работы с неактерами.

Раздел 2. Взаимодействие актера и неактера 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 неактером в процессе создания фильма

Режиссерский разбор. Работа неактера в кадре. Дубли и варианты. «Три жанра» как упражнение, позволяющее развить у режиссеров способность давать неактерам 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	24	0	3	27
1.1	Выбор исполнителей ролей	0	0	0	12	0	0	12
1.2	Реализация творческого замысла режиссера через творчество актера/неактера	0	0	0	12	0	3	15
2	Взаимодействие актера и неактера с режиссером	0	0	0	48	0	6	54
2.1	Работа режиссера с актером в процессе подготовки этюда, отрывка	0	0	0	24	0	0	24
2.2	Взаимодействие актера и режиссера	0	0	0	0	0	3	3
2.3	Работа режиссера с неактером в процессе создания фильма	0	0	0	24	0	3	27
	ВСЕГО	0	0	0	72	0	9	81

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	Тема: «Выбор исполнителей ролей».	12
2	Тема: «Реализация творческого замысла режиссера через творчество актера/неактера».	12
3	Тема: «Работа режиссера с актером в процессе подготовки этюда, отрывка».	12
4	Тема: «Работа режиссера с актером в процессе подготовки этюда, отрывка».	12
5	Тема: «Работа режиссера с неактером 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 творческого задания	1,2,3
выполнение тестового задания	1,2,3
посещение занятий, активная работа	1,2,3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1,2
зачет с оценкой	3

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Курсовая работа по учебному плану не предусмотрена.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

1. Творческие задания:

1 семестр

Создание этюда (в качестве актеров выступают обучающиеся группы).

Темы: память физических действий, импровизация, ожившие картины (по выбору обучающегося)

2 семестр

Постановка литературных отрывков (по выбору обучающегося)

3 семестр

Постановка мини-спектакля

Примерные тестовые задания:

1 курс 1 семестр

1. Распределите амплуа в соответствии с характеристиками персонажей:

1) Исполнительница ролей простодушных, наивных молодых девушек

2) Исполнительница ролей подростков, мальчиков, девочек, а также ролей, по ходу действия требующих переодевания в мужской костюм

3) Исполнительница ролей служанок с находчивым и лукавым характером и бойким нравом

- a) Инженю
- b) Травести
- c) Субретка

2. Чтобы добиться нужного темпо-ритма сцены режиссер должен:

a) Сказать «быстро» или «медленно»

b) Изменить мизансцену

c) Оговорить предлагаемые обстоятельства, обеспечивающие нужный темпо-ритм

3. Какой частью речи определяется «внутреннее действие» персонажа?

a) Глаголом

- b) Существительным
- c) Прилагательным

1 курс 2 семестр

1. Как называется расположение актеров на сцене в соответствующих соотношениях друг к другу и с окружающей вещественной средой в тот или другой момент представления?

2. Передача определенных чувств, с помощью мышц лица – это:

Выберите один ответ:

- a) Мимика
- b) Мизансцена
- c) Мистерия

3. Как называется метод исследования произведения, состоящий в расчленении целого явления на составные элементы, характеризующие место и время происходящих событий, предлагаемые обстоятельства, картину мира, атмосферу, мотивацию физического и словесного действия персонажей и т.д.?

Выберите один ответ:

- a) Анализ
- b) Этюд
- c) Эксперимент

2 курс 1 семестр

1. Режиссер должен добиваться от актера:

- a) Изображения чувств и переживаний
- b) Органического действия в логике характера персонажа
- c) Беспрекословного подчинения

2. Язык режиссерских заданий:

- a) «Камера, мотор, начали»
- b) Язык чувств
- c) Язык действий

3. Подсказ, как форма режиссерского задания актеру:

- a) Подсказать текст
- b) Подсказать, на какого известного актера он должен быть похож
- c) Подсказать верное действие, т.е. поставить действенную задачу

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 1,2 семестрах в форме зачета, в 3 семестре в форме зачета с оценкой.

Промежуточная аттестация проводится в устной форме.

На зачете обучающийся отвечает на один теоретический вопрос и выполняет одно практическое задание.

На зачете с оценкой обучающийся отвечает на два теоретических вопроса и выполняет одно практическое задание.

Примерный перечень теоретических вопросов:

1 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. Специфическая форма изложения актеру режиссерского плана и намерений.
12. Особенности общения с артистами.
13. Распределение ролей.
14. Этические аспекты работы с актерами.
15. Поиск «своих» артистов.
16. Творческие тандемы
17. Специфика актерского существования на сцене и в кадре
18. Подходы к объяснению актерской задачи
19. Режиссерский показ
20. Особенности общения с непрофессиональными артистами

2 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. Распределение актеров на главные роли
12. Распределение актеров на роли второго плана
13. Распределение актеров на эпизоды
14. Игровая групповка
15. Групповка
16. Массовка.

3 семестр

1. Режиссерский разбор.
2. «Библия» роли.
3. Актерский поиск, идущий от существа характера к деталям поведения.
4. Работа актера в кадре.
5. Дубли и варианты.
6. «Три жанра» как упражнение, позволяющее развить у режиссеров способность давать актерам задачи, соответствующие жанровой специфике фильма.
7. Актерский рынок РФ.
8. Актерское предложение в Санкт-Петербурге.
9. Актерские агентства.
10. Мотивация артистического персонала
7. Репетиции с актерами.
8. Репетиции с детьми
9. Репетиции с непрофессиональными актерами.
10. Создание сценических версий будущих фильмов.

Практические задания

1 семестр

1. Показ и анализ сценических работ.

2 семестр

1. Разбор драматургического материала по методу действенного анализа.
2. Показ и анализ сценических работ
3. Видеоработа (съемка выбранного отрывка литературного произведения)

3 семестр

1. Показ и анализ мини-спектакля
2. Видеоработа (съемка мини-спектакля)

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 1			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий, активная работа	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение тестового задания	18	1	18
Выполнение творческого задания	20	1	20
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 2			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий, активная работа	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческого задания	20	1	20
Выполнение тестового задания	18	1	18
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 3			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий, активная работа	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческого задания	20	1	20
Выполнение тестового задания	18	1	18
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. Солдатенков, П. Я. Работа режиссера с актером и неактером в образной телевизионной документалистике : учебное пособие по специальности 070601 «Режиссура кино и телевидения» / П. Я. Солдатенков ; С.-Петерб. гос. ун-т кино и тел. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2014. - 65 с. - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: для автор. пользователей. – Текст : электронный.
http://books.gukit.ru/pdf/2013_1/000221.pdf
2. 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>
3. 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>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Мосфильм <http://www.mosfilm.ru/>
Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
2. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
3. Видео-архив телеканала «Культура» <https://tvkultura.ru/>

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>
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>
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.

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 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).

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Цель практических занятий – развитие у студентов навыков для наиболее продуктивной работы с актерами.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации включают:

- 1.оценку работы на занятиях;
- 2.проверку и обсуждение работ студентов;
- 3.зачет (зачет с оценкой)

В ходе занятий преподаватель должен создавать творческую атмосферу.