

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Директор Иркутского филиала ВГИК

_____ А.В. Черных

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОТА АРТИСТА НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Название дисциплины

Специальность

Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Иркутск 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1 – Цели и задачи освоения дисциплины.
- 1.2 – Место дисциплины в ОПОП
- 1.3 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- 2.1. - Структура и организационно-методические данные дисциплины.
- 2.2. – Содержание разделов дисциплины.
- 2.2.1 – Тематический план дисциплины.
- 2.2.2. – Содержание дисциплины.
- 2.2.3. – Занятия с применением инновационных форм.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

- 3.1. – Обязательная литература.
- 3.2. – Дополнительная литература

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Приложение 1. Фонд оценочных средств по дисциплине.

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Обучить студентов умению и навыкам создания художественных образов на съемочной площадке перед камерой, зная и понимая основы профессии, их значение в комплексе профессиональных дисциплин, необходимости сочетания теории и практики в ее неразрывности.

Условия работы на съемочной площадке имеют ряд отличий от работы актера на сценической площадке. Знание и практическое освоение этой специфики способствует более активной адаптации начинающего актера в производственных условиях киностудии.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП.

Дисциплина «Работа артиста на съемочной площадке» является обязательной в рамках части ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений. Данный курс предназначен для студентов специальности «52.05.01 Актерское искусство». В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина преподается студентам 2-4 курсов (4-7 семестры), на изучение дисциплины отводится 9 зачетных единиц (324 академических часа). Одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 мин.) или 27 астрономическим часам.

Учитывая специфику актерского образования в киноузе, дисциплина включена в учебный план как дополнение к традиционному комплексу дисциплин театрального образования. Наряду с другими дисциплинами киноспециализации, данный курс отражает своеобразие методического подхода к преподаванию профилирующих дисциплин, заключающееся в синтезе театральной и кинематографической школ актерского мастерства.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
<p>ПКО-1 – способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино-(теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией).</p>	<p>ПКО-1.1. знает теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией ПКО-1.2. знает способы взаимодействия со зрителем ПКО-1.3. знает способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы ПКО-1.4. знает реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией) ПКО-1.5. умеет создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков ПКО-1.6. умеет проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла ПКО-1.7. умеет общаться со зрительской аудиторией ПКО-1.8. умеет проявлять творческую инициативу во время работы над ролью ПКО-1.9. умеет самостоятельно проводить работу над ролью ПКО-1.10. владеет теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли ПКО-1.11. владеет навыками импровизации в процессе работы над ролью</p>
<p>ПКО-2– способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла.</p>	<p>ПКО-2.1. знать этические нормы коллективной творческой работы; ПКО-2.2. знать роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля ПКО-2.3. знать основы психологии художественного творчества ПКО-2.4. уметь работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей</p>

	<p>ПКО-2.5. уметь аргументированно выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии</p> <p>ПКО-2.6. уметь устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке</p> <p>ПКО-2.7. уметь адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы</p> <p>ПКО-2.8. владеть теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса</p> <p>ПКО-2.9. владеть теорией и практикой сценического и делового общения</p>
--	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану					
Общая трудоемкость дисциплины	9 зач.ед.	324 час.			
Вид учебной работы	Количество часов				
	Всего по уч.плану	В.т.ч. по семестрам			
		4	5	6	7
Практический блок					
<i>Работа с преподавателем (контактные часы)</i>	252	56	68	64	64
Практические занятия	252	56	68	64	64
<i>Самостоятельная работа</i>	60	10	4	2	44
Форма контроля	12	ЗаО 6	-	ЗаО 6	ЗаО
Всего часов	324	72	72	72	108

Данная расчасовка в части 7 семестра предполагает рассредоточенную форму проведения занятий, с тем, чтобы при необходимости концентрировать часы для реализации съемок дипломного спектакля (фильма) по представлению руководителя курса при согласовании с руководством Учебной киностудии, а также - репетиционный процесс по сценам, в зависимости от материала и задач конкретного раздела в 4-6 семестрах.

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1. Тематический план дисциплины.

№	Темы	Количество часов					
		Все го	Контактная работа обучающихся с преподавателем				СРС
			лек.	практ.	лаб.	инд	
2 курс, 4 семестр							
1	Особенности актерского существования на сценической и съемочной площадках.	64	-	56	-	-	10
	Зачет с оценкой	6					
	Итого за 4 семестр:	72	-	56	-	-	10
3 курс, 5 семестр							
2	Базовые навыки работы актера перед камерой.	72	-	68	-	-	4
	Итого за 5 семестр:	72	-	68	-	-	4
3 курс, 6 семестр							
3	Базовые навыки работы актера перед камерой. Съемки видеоработы	66	-	64	-	-	2
	Зачет с оценкой	6					
	Итого за 6 семестр:	72	-	64	-	-	2
4 курс, 7 семестр							
4	Съемки видеоработы. Съемки дипломных спектаклей	88	-	64	-	-	44
	Зачет с оценкой						
	Итого за 7 семестр:	108	-	64	-	-	44
	Общая трудоемкость:	288	-	252	-	-	60

2.2.2. Содержание дисциплины.

Тема 1. Особенности актерского существования на сценической и съемочной площадках. (ПКО-1, ПКО-2).

Сходство и различия актерского существования на сценической и съемочной площадках. Создание актерского портфолио. Видеовизитка. Требования кастинг-директора при прохождении видеопроб.

Тема 2. Базовые навыки работы актера перед камерой. (ПКО-1, ПКО-2).

- Портрет на экране (ракурс, свет): индивидуальная работа в кадре на крупном плане (без текста), в разных ракурсах, при различном освещении. В этой работе со студентами необходимо выяснить и четко определить все особенности строения лица, выразительность тех или иных деталей в движении (глаза, рот, брови и т. д.)
- Монтажный способ съемки: знакомство студентов с различными способами монтажной съемки (покадровый, внутрикадровый монтаж и т.д.). Проведение цикла упражнений по данной теме. Проведение монтажной съемки, акцентируя внимание на умении сохранить внутреннее состояние персонажа при переходе от одного монтажного куска к другому.
- Выразительные средства актера на крупном, среднем и общем плане: проведение съемки драматургического отрывка в условиях павильона.
- Закон восьмерки. Диалог: проведение съемки сцен с участием двух героев с объяснением особенностей данного вида съемки.

Тема 3. Съёмки видеоработы (ПКО-1, ПКО-2).

Включаются элементы актерского мастерства, освоенные в учебном процессе. Умение распределиться в логической действенной последовательности роли, держать перспективу, создавая полнокровную жизнь человеческого духа. Педагогический выбор материала из литературных (сценарных) произведений на конкретных студентов. Разбор. Предлагаемые обстоятельства. Событийный ряд. Сверхзадача и задача. Взаимоотношения персонажей. Сквозное действие. Воплощение через актеров полноценных визуальных образов.

Работа осуществляется с участием кафедр телевизионной режиссуры и операторского мастерства.

Тема 4. Съёмки дипломных спектаклей (ПКО-1, ПКО-2).

Съёмки дипломных спектаклей с участием кафедр телевизионной режиссуры и операторского мастерства.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий, такие как показ и обсуждение отрывков литературных и сценарных, разбор конкретных работ. Работа с онлайн сервисами и сайтами актерских агентств. Данный вид работы направлен на формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся.

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Основная литература.

1. Арабов Ю. Кинематограф и теория восприятия. Учебное пособие. М.: ВГИК, 2003
2. Бабочкин Б.А. Работа актера в театре, кино и на телевидении. ВГИК, кафедра режиссуры худ.фильма и актерского мастерства – М.: 1972
3. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. — М., 1995.
4. Станиславский К.С. «Работа актера над собой в творческом процессе воплощения». СПб, Азбука, Азбука Аттикус, 2011
5. Терешкович В.М. Методика С.М.Эйзенштейна в работе с актером: учебное пособие ВГИК, кафедра актерского мастерства, 1990(1991)
6. Терешкович В.М. Эволюция взглядов С.Эйзенштейна на искусство актера. От типажа – к актеру: уч.пособие М.:ВГИК, 1988
7. Эйзенштейн С.М. избр. произведения: В 6-ти т. М.: Искусство, 1964.

3.2. Дополнительная литература

1. Бабочкин Б.А. Работа актера в театре, кино и на телевидении. ВГИК, 1972.
2. Базен А. Что такое кино? М.: Искусство, 1972.
3. Бергман о Бергмане. М.: Радуга, 1985.
4. Бунюэль о Бунюэле. М.: Радуга, 1989.
5. Висконти о Висконти. М.: Радуга, 1990.
6. Волянская Н. На уроках режиссуры Герасимова. Записи занятий во ВГИКе. М.: Искусство, 1965
7. Гротовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику. М.: «Артист. Режиссер. Театр», 2003
8. Довженко А.П. Собр. соч.: в 4-х т. М.: Искусство, 1966-1969.
9. Из истории французской киномысли. М.: Искусство, 1988.

10. Кино Италии. Неореализм. М.: Искусство, 1989.
11. Козинцев Г.Л. Собр. соч.: В 5-ти т. Л.: Искусство, 1982.
12. Макки Р. История на миллион долларов. М.: Альпина Нон-фикшн, 2018
13. Мир и фильмы Андрея Тарковского. М.: Искусство, 1991.
14. Пудовкин Н.Э. Актер в фильме. Л.: ГАИЛ, 1934.
15. Чехов М.А. Литературное наследие: в 2-х томах. Том 4: Об искусстве актера. — М.: Искусство, 1995.

**4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.**

Электронные библиотеки:

ЭБС «Юрайт» договор №: 4888/185-21-У от 19.11.2021г. <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Лань» договор №: Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г.
<https://e.lanbook.com/>

договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.21

ЭБС «Айсбук» контракт №: 25-03/21К/186-21-У от 19.11.2021г.
<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

Интернет-ресурсы:

<http://www.tvmuseum.ru> – музей телевидения и радио в Интернете

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия оборудованного учебного кабинета для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой.

Наименование оборудованного учебного кабинета, объекта для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования	Адрес (местоположение) учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта (с указанием площади и номера помещения в соответствии с документами бюро технической инвентаризации)
1	2
Учебная аудитория для проведения учебных занятий Стол педагогический - 1 Столы ученические -20 Стул – 31 Доска аудиторная (трехэлементная, меловая) – 1 Комплект мультимедийный – 1 (Телевизор LG 65UP77026LB, 65, Ultra ND 4K – 1; Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15API, 15.6 – 1) Учебно-наглядные пособия	664040, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 170, Литера А, 2-й этаж, помещение № 12 площадью 48,1 кв.м, в соответствии с документами бюро технической инвентаризации