

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Институт кино и телевидения (ГИТР)»**

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Ю.М. Литовчин

СОГЛАСОВАНО
Зав. кафедрой мастерства
художника мультимедиа
Н.Г. Кривуля

30 августа 2024 г.

30 августа 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

54.05.02 Живопись

специализация – Художник кино и телевидения, художник комбинированных съёмок

Специальность 54.05.03 Графика

специализация – Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения – очная

Москва – 2024

1. Аннотация

Дисциплина «Мастерство актёра» дает представление об основах актерской профессии, прививает навыки импровизационного поведения при работе над анимационным персонажем и позволяет применять их при одушевлении (создании мультипликата), помогает художнику-аниматору при разработке сцен как в импровизационной ситуации, так и в заданной событийной структуре с заранее написанной сценарной основой.

2. Место дисциплины

Относится к обязательной части Блока 1, базируется на знании школьной программы по литературе, является основой для освоения дисциплин «Анимация», «Мастерство художника анимации и компьютерной графики», "Компьютерная графика и спецэффекты".

3. Планируемые результаты

В результате освоения курса студенты должны:

Знать

- основы профессии актера, законы актерского творчества
- иметь представление о теоретическом наследии К.С. Станиславского

Уметь

- применять на практике основные элементы актерской «грамматики»,
- органично и логично импровизировать в заданных обстоятельствах, «присваивать» логику поведения заданного персонажа
- органично воздействовать на партнера заданным авторским текстом
- применять в процессе создания экранного произведения в форме анимационного фильма, мультимедийного проекта знания основных элементов актерского мастерства

Владеть

- основами актерского мастерства
- основами работы над сценами фильма как в качестве режиссера-постановщика эпизодов, так и в качестве аниматора, одушевляющего персонаж.

Формируются поэтапно следующие компетенции и индикаторы их достижения:

Живопись, специализация – Художник кино и телевидения, художник комбинированных съёмок

Графика, специализация – Художник анимации и компьютерной графики

Компетенции	Индикаторы
ПК-2 Способен и готов к созданию художественного произведения в кино и на телевидении в сотрудничестве с другими соавторами и представителями других творческих и технических профессий в съёмочной группе	ПК-.2.2. Выполняет творческие задачи, сформулированные режиссером-постановщиком.

4. Объем дисциплины

2 зачетных единиц (72 академических часов).

Из них:

Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к промежуточной аттестации
Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация	Всего		
4	30	0	0,3		72	0

5. Содержание дисциплины

Раздел, форма аттестации	Тема №№	Всего часов	Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к ПА
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация (ПА)	Всего		
Актёрское мастерство для аниматоров. Понятие зоны комфорта и ее роль в работе аниматора	1-2	17	1	7			8	9	
Тело, как основной инструмент художника.	3-5	17	1	7			8	9	
Этюд как способ представления персонажа. Психологический жест. Законы построения актерского этюда	6 -7,9	17	2	6			8	9	
Работа с телом. Методика Чехова.	8	42	3	17			20	22	
Органичное существование на сценической площадке.	9-11	47	3	17			20	27	
Сценическая речь.	12-13	4		4			4		
Пантомима. Пластические упражнения для актера-художника	14	20	2	10			12	8	
Различие в системах актерского тренинга Станиславского и Чехова.	15	20	2	10			12	8	
Актёр-художник.	16	46,7	4	24			28	18,7	
Драматические этюды как основа мультипликационной сцены.	17	20	2	10			12	8	
Экзамен		2							
Итого:		72							

6. Методические рекомендации (материалы) для обучающегося

- Изучайте и осваивайте профессиональную терминологию при чтении специальной литературы.
- Соотносите приобретенные на «мастерстве актера» знания и навыки с заданиями для самостоятельной творческой работы и учитесь использовать их на практике.
- Систематически пополняйте свой творческий багаж наблюдениями за поведением людей на улице, в метро, в магазине и т.д.; запоминайте манеру общаться, говорить по телефону; «собирайте» сюжеты, истории, события.
- Обязательно прочитайте труды К.С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве» и «Работа актера над собой».

Методические рекомендации по выполнению заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

7. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий Институт обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, тренингов, анализ ситуаций, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых ГИТРом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

8. Ресурсное обеспечение

Учебная литература

1. Латынникова И.Н. Актерское мастерство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.Н. Латынникова, В.Л. Прокопов, Н.Л. Прокопова; Кемеровский государственный институт культуры, Кафедра театрального искусства. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613077>
2. Попов П.Г. Режиссура. О методе [Электронный ресурс]: учеб. пособие / П.Г. Попов. – М.: ГИТР, 2019. – Доступ из ЭБС ГИТРа. – URL: <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Download/MObject/1149/METOD.pdf>
3. Калужских Е.В. Метод действенного анализа как технология работы над пьесой [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. Калужских. – Челябинск: ЧГАКИ, 2014. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492090>
4. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе переживаний [Электронный ресурс] / К.С. Станиславский. – Киев : Изд-во Стрельбицкого, 2014. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн».

- URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234586>
5. Петров В.А. Основные драматические системы театрального искусства XX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.А. Петров. – Челябинск: ЧГАКИ, 2008. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
- URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492502>
6. Актерское мастерство: американская школа [Электронный ресурс] / под ред. А. Бартоу. – М.: АНФ, 2016. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
- URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279198>
7. Искусство сценической речи / сост. и отв. ред. И.Ю. Промптова. – М.: РАТИ-ГИТИС, 2007. – 20 экз.
8. Игнатьева Л.Д. Культура звучащей речи: дикция [Электронное издание] / Л.Д. Игнатьева. – Челябинск: ЧГАКИ, 2006. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491975>
9. Филиппова О.А. Обучение эмоциональному речевому воздействию: учеб. пособие [Электронное издание] / О.А. Филиппова. – М.: Флинта, 2017. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114481>
10. Солин А.И. Задумать и нарисовать мультфильм [Электронное издание]: учеб. пособие / А.И. Солин, И.А. Пшеничная. – Москва: Прометей, 2020. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612093>

Программное обеспечение

1. Mac OS 11.0.1
2. Keynote
3. Numbers
4. Pages
5. 7z
6. Safari
7. Google Chrome
8. Yandex Browser
9. Adobe Acrobat Reader DC
10. Adobe Creative Cloud
11. Sketch Up
12. Final Cut Pro X
13. OBS Studio
14. Zoom
15. Skype
16. Web-модуль для заказа оборудования "Заявки на оборудование и классы", Rusoft

Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных

1. Videosmile - <https://videosmile.ru/>
2. Уроки Adobe Animate CC - www.uroki-flash-as3.ru/uroki-adobe-animate-cc.html
3. Sayhi
- <https://say-hi.me/24-kadra/krutejshij-kurs-po-animacii-v-flash-kak-sozdat-svoj-multik.html>
4. Sinefex - <https://www.cinefex.com/>
5. Аниматор.ру - <http://www.animator.ru/>
6. Электронный каталог библиотеки ГИТР - <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Web>

7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
- <http://www.biblioclub.ru/>
8. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист Вью»
- <https://dlib.eastview.com/browse/udb/12>

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория.
2. Учебная аудитория (художественный павильон – помещение для работы со специализированными материалами)
3. Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС ГИТРа.
4. Состав оборудования и технических средств обучения определен в приложении № 3.

9. Оценочные материалы

9.1 Критерии оценивания результатов освоения дисциплины

5 (зачтено) - студент ориентируется в современных компьютерных технологиях, которые применяются при создании комбинированных кадров как во время съемок, так и в период постпродакшен. Уверенно владеет техниками работы в хромакейном павильоне, знает специфику технологии комбинированных съемок - фотофонов, макетов, домакеток. Студент знает состав команды комбинированных съемок и основные этапы производства кадров с применением этой технологии. Продемонстрировал умения создавать высокохудожественные решения в эскизах с учетом использования технологии комбинированных съемок для экранных произведений.

4 (зачтено) - студент понимает специфику комбинированных съемок и спецэффектов. Умеет работать в хромакейном павильоне с макетами, домакетками, фотофонами, фактурами. Знает примерные этапы ведения работы подготовительного, съемочного периода и доработки комбинированных кадров в период постпродакшена методами компьютерных технологий. Студент в целом, продемонстрировал навыки создания эскизов к комбинированным съемкам с учетом общих эстетических задач экранного произведения.

3 (зачтено) - студент понимает в общих чертах специфику комбинированных съемок, спецэффектов, а также современные способы доработки комбинированных кадров с помощью компьютерных технологий.

2 (не зачтено) - студент не выполнил или выполнил некорректно практические задания.

9.2 Материалы к текущему контролю

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

9.3 Материалы к промежуточной аттестации

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>