

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского)

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.Э1 РАБОТА АКТЕРА В КАДРЕ

по направлению подготовки (специальности)

52.05.01 «Актерское искусство»

(программа подготовки: специалитет)

Специализация:

«Артист драматического театра и кино»

Уровень образования – высшее образование

форма обучения – очная

нормативный срок обучения – 4 года

Челябинск 2023

Рабочая программа дисциплины «Работа актера в кадре» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 52.05.01 «Актерское искусство» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского» / Челябинск, 2023.

Разработчик: Н. А. Партолина, преподаватель ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского, заведующая отделением АИиТТ, член союза театральных деятелей РФ.

Содержание

1. Паспорт программы.....	4
1.1. Пояснительная записка	4
1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций.....	5
1.1.5. Материально–техническое обеспечение дисциплины.....	9
1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	10
1.1.7. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины	10
1.1.8. Объем дисциплины	11
1.2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	11
1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	11
1.2.2. Содержание лекционных занятий.....	13
1.3. Список основной и дополнительной литературы	20
1.4. Перечень ресурсов информационно–коммуникационной сети Интернет.....	21
2. Методические рекомендации преподавателю. Интерактивные методы обучения.....	22
3. Методические указания для студентов	28
4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине «Работа актера в кадре».....	29

1. Паспорт программы

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель дисциплины – подготовка высококвалифицированного специалиста - артиста драматического театра и кино к профессиональной творческой деятельности на в кино и телевидении на современном художественном уровне.

Задачи дисциплины:

- раскрыть индивидуальные способности студента на базе освоения основ актёрской профессии, связанных с кино и телевидением, помочь ощутить художественные и эстетические особенности данной работы как специфического вида сценического искусства;
- формирование у будущих артистов понимания важности нравственной позиции и личной ответственности художника перед обществом.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Работа актера в кадре» в рабочем учебном плане входит а блок Элективных дисциплин подготовки студентов по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки (специальности) 52.05.01 Актерское искусство, специализация «Артист драматического театра и кино».

Дисциплина «Работа актера в кадре» логически и содержательно-методически взаимосвязана с другими дисциплинами, изучаемыми в обязательной части Блока 1 («Актерское мастерство», «История изобразительного искусства», «История русского театра»), так и в части, формируемой участниками образовательных отношений («Культурология», «Основы режиссуры»).

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **профессиональных компетенций:**

- 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) (ПКО-1).

- способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли (ПКО-2)
- способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли (ПКО-3)
- способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами (ПКО-4)
- способен владеть основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения (ПКО-5)
- способен решать на сценической площадке различные художественные задачи с использованием певческого голоса (ПК-2)
- способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства (ОПК-2)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенции	Этапы формирования	Наименование индикаторов достижения компетенции
Профессиональные компетенции		
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	1 – 8 семестр	Знать – теоретические основы и методические принципы актерского искусства; -основы психологии художественного творчества; Уметь – использовать теоретические знания в практической деятельности; -осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; - руководить творческой деятельностью в сфере искусства Владеть - различными актерскими техниками; - методами организации творческого процесса
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)	1 – 8 семестр	Знать - теорию и практику мастерства актера; классическую и зарубежную драматургию; -достижения современного драматического театра; -понятие «художественного образа», специфику средств создания художественного образа; способы создания художественного образа; актерские средства (движения, мимика, жесты и др.); -приемы создания линии жизни действующего лица с учетом социальных и дру-

		гих причин, обуславливающих формирование характера и поступков героя; -способы воздействия на зрительскую аудиторию, а также особенности сценического существования в условиях исполнения роли перед кино-(теле) камерой в студии; способы активизации зрительской аудитории Уметь - создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков, -используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, образному мышлению; - воздействовать на зрительскую аудиторию; -учитывать особенности сценического существования в условиях сценического представления, концерта, исполнения роли перед кино-(теле-) камерой в студии Владеть- техникой создания художественных образов актерскими средствами; -навыками актерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы, -навыками исполнения роли перед кино-(теле-) камерой на съемочной площадке; навыками общения со зрительской аудиторией в условиях драматического спектакля, концерта, а также перед кино-(теле-) камерой в студии; -способами воздействия на зрительскую аудиторию, а также особенностями сценического существования в условиях концерта, исполнения роли перед кино-(теле-) камерой в студии
ПКО-2. Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли	1 – 8 семестр	Знает: – основные компоненты техники сценической речи (фонационное дыхание, гибкость, высота, звучность, объем голоса, четкость, ясность произношения, интонационная выразительность) – методы критического анализа и системного подхода достижения учебных и профессиональных целей Умеет: – применять знания о компонентах техники сценической речи (фонационное

		дыхание, гибкость, высота, звучность, объем голоса, четкость, ясность произношения, интонационная выразительность) для достижения учебных и профессиональных целей; – определять и применять возможности речи при создании и исполнении речевой характеристики роли. Владеет: – навыками применения основных компонентов техники сценической речи (фонационное дыхание, гибкость, высота, звучность, объем голоса, четкость, ясность произношения, интонационная выразительность); – навыками применения возможностей речи при создании и исполнении речевой характеристики роли.
ПКО-3 Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли	1 – 8 семестр	Знает: - особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке - манеры и этикет основных культурно-исторических эпох - правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съемочной площадке Умеет: - использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности - настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму - выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования Владеет: - основами сценического движения, акробатики, приемами сценического фехтования, техникой сценического боя - техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики
ПКО-4. Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами	1 – 8 семестр	Знает: - основные виды и жанры танцевального искусства - методику исполнения различных танцевальных жанров Умеет: - использовать выразительные средства танцевального искусства при

		создании образа - под руководством режиссера и хореографа работать над созданием пластической партитуры роли, осваивать, разработанный хореографом, танцевальный материал - быть в танце органичным, музыкальным и ритмичным Владеет: - техниками различных танцевальных жанров - методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли
ПКО-5 Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения	1 – 8 семестр	Знает: - основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности - особенности развития и постановки голоса, технику дыхания; - требования к гигиене и охране голосового аппарата - различные приемы вокальной техники при создании роли Умеет: - грамотно ориентироваться в музыкальном тексте; - использовать приемы вокальной техники при создании роли - раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - решать на сценической площадке различные художественные задачи с использованием певческого голоса; поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата Владеет: - навыком применения основ музыкальной грамоты на практике. основами вокального искусства
ПК-2. Способность решать на сценической площадке различные художественные задачи с использованием певческого голоса	1 – 8 семестр	Знает: – основы и принципы решения художественных задач на сценической площадке; – принципы создания вокальной характеристики образа; – приемы и методы создания образа средствами сценической речи в условиях сценической и/или кино- (теле-) площадки.

		Умеет: – применять основы и принципы решения художественных задач на сценической площадке; – использовать принципы создания вокальной характеристики образа; – применять приемы и методы создания образа средствами сценической речи в условиях сценической и/или кино- (теле-) площадки . Владеет: – навыками свободного применения основ и принципов решения художественных задач на сценической площадке; – принципами создания вокальной характеристики образа; – приемами и методами создания образа средствами сценической речи в условиях сценической и/или кино- (теле) площадки.

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- способы совершенствования собственной профессиональной деятельности;
- теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией;
 - способы взаимодействия со зрителем;
 - способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы;
 - реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией);
- основы музыкальной грамоты;
- основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности;
- знает особенности развития и постановки голоса, технику дыхания;
- знает требования к гигиене и охране голосового аппарата;
- основы педагогики и психологии; - основы актерского искусства;

уметь:

- планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с учетом условий, средств, личностных возможностей;

- выявлять мотивы и стимулы для саморазвития;
- определять цели профессионального роста
- создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков;
- проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла;
- общаться со зрительской аудиторией;
- проявлять творческую инициативу во время работы над ролью;
- самостоятельно проводить работу над ролью;
- использовать различные приемы вокальной техники при создании роли;
- грамотно ориентироваться в музыкальном тексте;
- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
- поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата;
- использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;

владеть:

- навыками саморазвития;
- навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;
- теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли;
- навыками импровизации в процессе работы над ролью;
- основами вокального искусства; - навыками ансамблевого пения; - навыками вокального тренинга;
- навыком применения основ музыкальной грамоты на практике

1.1.5. Материально–техническое обеспечение дисциплины

Материально-технические условия, необходимые для реализации дисциплины:

- театрально-концертный зал на 138 мест (светоосветительное оборудование, пульт управления световыми приборами, одежда сцены, экран проекторный, зеркало, колонки, фортепиано);
- учебная аудитория для групповых практических занятий (стулья, стол, зеркало, шкаф книжный, театральные кресла, доска магнитная);
- библиотека, читальный зал;
- студия звукозаписи;

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Работа актера в кадре» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио–видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Windows XP (7)

Microsoft Office 2007(2010)

CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education

Adobe Audition 3.0

Adobe Photoshop Extended CS5

Adobe Premiere Pro CS 4.0

ABBYY Fine Reader 10

Finale studio 2009

Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

Программная система для обнаружения текстовых заимствований
«Антиплагиат.ВУЗ»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ:

Электронный справочник «Информо»

<http://www.informio.ru/>

Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, общий объем часов 540, в том числе:

- групповые – 432 часа;
- самостоятельная работа – 108 часов.

Итого: аудиторная работа – 432 часа: 432 часа – групповые занятия.

Время изучения дисциплины – 1-8 семестры.

Форма текущего контроля:

Форма промежуточного контроля:

- зачет; семестр – 1,3,5
- зачет с оценкой; семестр – 4,6.
- экзамен; семестры – 2,8.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

№ п/п	Название Темы	Семестр	Всего часов						
			Всего	Аудиторные занятия – из них					Самостоятельная работа
				Лекционные занятия	Лабораторные занятия	Семинарские, практические занятия	Индивидуальные занятия	Формы контроля	
1.	Тема 1. Особенности разви-	1,2	144			128		Контроль-	16

	тия актерского мастерства в работе в кино и телевидении							ный урок, опрос по пройденному материалу, показ отработанных техник	
2.	Тема 2. Работа актера со сценарием перед камерой.	3,4	72			64		Контрольный урок, опрос по пройденному материалу, показ отработанных техник	8
3.	Тема 3. Особенности работы актера в кино и на телевидении	5,6	144			128		Контрольный урок, опрос по пройденному материалу, показ отработанных техник	16
4	Тема 4. Исполнение ролей в отрывках, практическая работа в студии.	7,8	125			112		Контрольный урок, опрос по пройденному материалу, показ отработанных техник	68
	Всего	8	540			432			108

1.2.2. Содержание лекционных занятий

Тема 1. Особенности развития актерского мастерства в работе в кино и телевидении

Система Станиславского в практическом применении. Методики М. Чехова, биомеханика Мейерхольда. Театр переживания и условный театр. Действие в разных жанрах. Актерское мастерство в свете современной психологии. Элементы психотренинга. Игра и импровизация. Перформанс. Актер в телесериале. Рекламные ролики и мастерство яркого эпизода

Систематизированные закономерности использования средств вербальной и невербальной коммуникации: в виде правил эффективного

общения, алгоритмов человеческого поведения и выражения чувств и мыслей в жизни и на сцене. Особенности применения мимики, жеста в современном театре и на экране. Единство психических и физических процессов - жизнь духа и тела. Лицо человека в понимании Пенфилда.

Состояния аффекта, стрессовые состояния - как их играть. Слезы и смех. Соответствие дыхания эмоциям и ситуациям. Произвольное и непроизвольное внимание. Управление эмоциями через воображение.

Тема 2. Работа актера со сценарием перед камерой.

Форма сценария. О «сценариях», написанных классиками литературы. Композиция сценария. Сюжет и фабула. Структурная единица сценария. Конфликт как движущая сила сюжета. Приемы усиления конфликта. Стилистика сценария. Анализ замысла автора. Основы произнесения стиха. Стилль, лексика, речевые ошибки. Логика речи: актуальное членение предложений, логическое ударение и логический центр, основные законы, знаки препинания, паузы. Главное и второстепенное, композиция, перспектива, подтекст речи (текста). Композиция. Вступление, основная часть, кульминация, заключение. Умение говорить под музыку. Правильное произнесение стихотворного текста. Нормативное произношение, ударение, разрушение устойчивых словосочетаний, жаргон.

Тема 3. Особенности работы актера на в кино и на телевидении.

Отечественное кино на современном этапе. Место и роль кино и телевидения в системе массовой культуры. Правда театра, киноправда, правда телевидения. Основные элементы языка аудиовизуальных искусств.

Телевидение как организационная среда, в которой актер занимает свое место. Руководство, отделы, редакции. Процесс выпуска передачи. Порядок работы. Государственные и частные каналы, отличие их работы.

Художественное кино и телевидение, его виды, формы и жанры. Документалистика, программы, арт-видео, прикладные жанры - образовательные, технико- пропагандистские, учебные. Литературно-драматические программы. Музыкально-развлекательные программы (клип). Ток-шоу. Спортивные программы.

Сериалы - значительный и привлекательный рынок актерского труда. Синтетическая природа телефильма как самостоятельного искусства. Теория монтажа и переменного плана изображения на разных стадиях телеискусства и ее роль в развитии киноязыка. Двухединая природа кино как искусства, документально воссоздающего реальность на экране и/или максимально преобразующего эту реальность с помощью выразительного киноязыка.

Эволюция творческих профессий (кинорежиссер, кинодраматург, киноактер, художник кино, композитор, гример в кино), перешедших на телевидение по наследству от других, более древних искусств. Новые, сугубо кинематографические (телевизионные) творческие профессии (телеоператор, звукорежиссер, режиссер-монтажер) и их роль в экранном синтезе. Этика и эстетика кино и телевидения.

Тема 4. Исполнение ролей в отрывках, практическая работа в студии.

Работа с камерой и «на камеру». Функции актера и оператора в создании видеоматериала. Темпо-ритм. Движение по меткам. Фиксация мизансцены и позы при сохранении органики и задачи роли.

Фотосъемка. Работа с микрофоном. Работа актера с режиссером, выполнение режиссерской задачи. Понимание органичного поведения на площадке как умения владеть продуктивным вниманием. Развитие творческого воображения. Проникновение в логику поведения персонажа, понимание мотивов его поступков

Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам).

1. Тема 1. Особенности развития актерского мастерства в работе в кино и телевидении. Работа с литературой, отработка слёз и смеха, упражнения на мимику и жест. ОПК-2; ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-4; ПКО-5; ПК-2
2. Тема 2. Работа актера со сценарием перед камерой. Работа с литературой, анализ сценария. Подготовка к контрольному занятию. ОПК-2; ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-4; ПКО-5; ПК-2
3. Тема 3. Особенности работы актера на в кино и на телевидении. Работа с литературой, отработка техник и приемов, пройденных на практических занятиях, подготовка к контрольному уроку. ОПК-2; ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-4; ПКО-5; ПК-2
4. Тема 4. Исполнение ролей в отрывках, практическая работа в студии. Работа с литературой, разучивание и анализ ролей, отработка техники исполнения на камеру. ОПК-2; ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-4; ПКО-5; ПК-2

Образовательные технологии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, психологические и актерские тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). В рамках учебного курса предусматриваются: посещение телевидения, театров, мастер –классы специалистов в области актерской деятельности (известных актеров, режиссеров, педагогов по речи, сценическому движению)

Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам),
- самостоятельная работа студентов;
- творческие показы;
- консультации.

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам;
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
- класс - концерты;
- учебная практика;

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Практическое занятие – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Самостоятельная работа обучающихся.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в

домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

- 1) Видеозаписи спектаклей и фильмов с участием выдающихся мастеров отечественного театра и кинематографа.
- 2) Словарь терминов и персоналий по дисциплине
- 3) Другие элементы

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в методическом кабинете деканата.

1.3. Список основной и дополнительной литературы **Основная литература**

1. Басалаев, С.Н. Учебный театр : учеб.-метод. пособие/ С.Н. Басалаев [Электронный ресурс]. Кемерово : КемГИК, 2014. 48 с. URL: <https://e.lanbook.com/book/63613>
2. Бельская, Е.В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации. [Электронный ресурс]. СПб., 2013. 160 с. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/30432>
3. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/99386>.
4. Кипнис, М. Актёрский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Мастер-класс : учеб. пособие / М. Кипнис. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/102502>

Дополнительная литература

1. Александрова, М. Е. Актерское мастерство. Первые уроки : учебное пособие / М. Е. Александрова. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-5038-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134280>.
2. Бутенко, Э. В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика : учебное пособие / Э. В. Бутенко. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета

- музыки, 2020. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-4759-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/126785>
3. Гиппиус, С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств : учебное пособие / С. В. Гиппиус. — 8-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 304 с. — ISBN 978- 5-8114-5306-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/140717>.
4. Завадский, Ю. А. Об искусстве театра : учебное пособие / Ю. А. Завадский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 452 с. — ISBN 978-5-8114-4653-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/129238>
5. Завадский, Ю. А. Учителя и ученики : учебное пособие / Ю. А. Завадский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-4706-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/129239>
6. Кох, И. Э. Основы сценического движения / И. Э. Кох. — 7-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 512 с. — ISBN 978-5-8114-4813-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/128797>
7. Кренке, Ю. А. Практический курс воспитания актера : учебное пособие / Ю. А. Кренке ; редакция Б. Е. Захавы. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-5480-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/143568>
8. Товстоногов, Г. А. Зеркало сцены : учебное пособие / Г. А. Товстоногов. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-5482-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/143571>
9. Товстоногов, Г. А. О профессии режиссера : учебное пособие / Г. А. Товстоногов. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 428 с. — ISBN 978-5-8114-4845-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/129098>
10. Шихматов, Л. М. Сценические этюды : учебное пособие / Л. М. Шихматов, В. К. Львова ; под редакцией М. П. Семакова. — 8-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-5128-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134056>
- в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1.4. Перечень ресурсов информационно–коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины (Подписные электронные ресурсы)

Руко́нт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКО́НТ». – Москва, 2010. - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>

Издательство **Лань** [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <http://e.lanbook.com/>

Юрайт [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) /

ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru

<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных (Ресурсы свободного доступа)

Единоеокнодоступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/> , свободный.

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, свободный доступ к полным текстам ряда [российских журналов](#)

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/> , свободный.

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 – Режим доступа: <http://www.edu.ru/> свободный.

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс]: электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru> , свободный.

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / ARTPROJEKT. – 2005-2017. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный.

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Работа актера в кадре»

Занятия представляют из себя контактную и самостоятельную работу обучающегося под руководством педагога. Результативное освоение материала основано на использовании комплексного подхода к процессу изучения материала, что достигается через целенаправленное эффективное приобщение обучающегося к самостоятельной работе, способствующей адекватному осмыслению различных методических подходов, формированию у них навыков профессиональной деятельности. С этой целью в процессе обучения предполагается постоянная работа над этюдами и сценами, подготовка к показам, призванным повысить качество подготовки обучающихся. В работе со студентами используется индивидуальное и групповое консультирование, информационно-коммуникационные технологии.

В связи с большой занятостью съемочных площадок четкое планирование предполагаемых съемок имеет первостепенное значение. Перед началом занятий целесообразно провести отдельное занятие со студентами, на котором стоит разъяснить особенности этого этапа в их сценической жизни, правила поведения на сценической площадке, ознакомить с техникой безопасности во время съемки. Важным воспитательным и профессиональным моментом является четкое распределение обязанностей между студентами курса во время занятий. Это дает дополнительные профессиональные навыки работы в актерском коллективе.

Постоянного контроля требует съемочная работа на открытой площадке (улица, парк и т.д.). Работа студентов нуждается в постоянном контроле, уточнении новых нюансов, корректировке. Над работой в кадре предусмотрено несколько дублей, составов. Время на подготовку и показ других исполнителей должно также учитываться преподавателями при планировании съемок.

3. Методические указания студентам по освоению дисциплины «работа актера в кадре»

Съемки в кадре весьма ответственный момент для артиста. Повышенная ответственность к своему делу должна быть нормой поведения в этот период.

Внимания требует весь процесс подготовки и работы на съемочной площадке или студии. Заранее, а не в последний момент, нужно приготовить костюм, свой реквизит, прорепетировать, и не один раз, перестановки деталей оформления.

Чрезвычайно важна в этот период дисциплина. Не следует забывать о собственном здоровье. Необходимо самостоятельно подготовиться к съемке – провести голосовую разминку, разогреть тело, настроить весь свой аппарат.

После нескольких дублей у исполнителя возникает иногда желание попробовать что-то новое, внести изменения в рисунок своей работы. Делать это можно только с разрешения руководителя и обязательно предупредив о возможных изменениях партнеров. Особенно это важно в ситуации, когда изменения касаются реплик для свето- и звукооператора.

Самостоятельная работа студентов включает в себя закрепление, творческое применение и дальнейшее развитие знаний, умений и навыков студентов в ходе освоения образовательной программы. Самостоятельная работа студентов должна способствовать формированию навыков творческой работы и должна носить систематический характер. Результаты самостоятельной работы контролируются и учитываются руководителем. Проверка качества самостоятельной работы проводится в форме показов.

Возможность эффективной реализации самостоятельной работы студентов, обеспеченна библиотечным фондом, возможностью использовать ресурсы интернета. Студенты также имеют возможность пользоваться собранием аудио- и видеозаписей, которые хранятся в мультимедиа лаборатории института и на выпускающей кафедре.

4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине «Работа актера в кадре»

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.