

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Всероссийский государственный институт кинематографии имени
С.А.Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
научной и воспитательной работе

 М. А. Сакварелидзе

«10.09.21» 2021 г.

ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Особенности актерской техники на съемочной площадке»

Москва – 2021

Программа повышения квалификации: «Особенности актерской техники на съемочной площадке»

Составитель Кузина Кузина Е.Е.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по техническим вопросам Попеску / Попеску В.Г.

Декан актерского факультета Магар / Магар Е.Е.

Начальник методического отдела Атаман / Атаман В.В.

Руководитель высших курсов

кино и телевидения Зуйков / Зуйков В.С.

1. Общая характеристика программы

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ);

- приказ Минобрнауки России от 01.07.2013г. №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 №29444);

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии», утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 30 марта 2011 г. № 251н (зарегистрирован в Минюсте России 24.05.2011 №20835).

1.2. Тип дополнительной профессиональной программы: программа повышения квалификации.

1.3. Программа направлена на: совершенствование профессиональных компетенций и повышения профессионального уровня слушателей данной программы: актеров, режиссеров, преподавателей актерского мастерства.

1.4. К освоению программы допускаются: лица, имеющие высшее образование и среднее профессиональное образование.

1.5. Срок освоения программы: 24 акад. часа, которые включают время, выделенное на контактную и самостоятельную работу слушателя, также время, отводимое на итоговую аттестацию.

1.6. Форма обучения: данная программа реализуется в различных формах обучения: очная, очная с применением дистанционных образовательных технологий, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий, дистанционная форма с отрывом и без отрыва от производства.

1.7. Категория обучающихся: все лица, заинтересованные в получении профессиональных компетенций, соответствующие требованиям пункта 1.4.

1.8. Форма аттестации обучающихся: итоговая аттестация проходящая в форме зачета по совокупной работе слушателей

1.9. Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации образца, установленного ВГИК.

2. Цель и задачи реализации программы

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций и повышения профессионального уровня слушателей программы, ознакомление со спецификой актерской техникой работы на съемочной площадке, развитие педагогических знаний и навыков.

Задачи реализации программы:

- расширение диапазона теоретических знаний и практических навыков слушателей в области педагогики экранных искусств;
- формирование умения идентификации и классификации проблем в области актерской техники в кино;
- освоение слушателями методик, технологий и приемов обучения и работы актера на съемочной площадке.

3. Требования к результатам обучения

В результате освоения образовательной программы слушатель должен:

знать:

- особенности работы актера на съемочной площадке;
- методы и способы использования профессиональных компетенций в процессе подготовки специалистов в области экранных искусств;
- основы педагогических технологий обучения актеров кино;

уметь:

- организовать и осуществить деятельность, направленную на обучение специалистов в области экранных искусств;

•иметь практический опыт:

- использования профессиональных навыков для решения задач, которые связанных с обучением и работой актеров кино.

4. Проектируемые результаты обучения

Совершенствование знаний и навыков в рамках следующих профессиональных компетенций:

ПК-1	Профессиональное развитие творческих педагогических компетенций (знаний и навыков) в области экранных искусств
------	--

5. Содержание программы

Учебно-тематический план программы повышения квалификации «Особенности работы актера на съемочной площадке»

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, час.	В том числе	
			лекции	практические занятия
1	2	24	4	5
1.	Раздел 1. Специфика работы актера в кино (Фокин В. П.)	4	2	2
1.1.	Тема 1.1. Особенности работы актера		1	

	на съемочной площадке.			
1.2.	Тема 1.2. Специфика работы актера кино в разных жанрах (как смоделировать жизнь в драме, боевике и пр.)		-	1
1.3.	Тема 1.3. Методы работы режиссера кино с актером в подготовительном периоде, во время кинопроб, в съемочном и монтажно-тренировочном процессах.		1	
1.4	Тема 1.4 Просмотр и анализ эпизодов из фильмов режиссера.		-	1
2.	Раздел 2. Работа актера с камерой по методу Михаила Чехова	8	2	6
2.1	Тема 2.1 Педагогический метод Михаила Чехова в применении к искусству кино.		1	2
2.2	Тема 2.2 Михаил Чехов в мировом кино. Студия в Лос-Анжелосе и формирование приемов для актеров кино.		1	-
2.3	Тема 2.3. Актерский тренинг: психологический жест как интегральный элемент метода М.Чехова		-	2
2.4	Тема 2.4 Актерский тренинг: психологический жест и другие «приемы репетирования» для работы актера с камерой (на материале пьес А.П. Чехова).		-	4
3	Раздел 3. Кинообразование актера. В.А. Грамматиков	4	2	2
3.1.	Тема 3.1. Знакомство с программой, разработанной на курсе В.А. Грамматикова.		1	
3.2.	Тема 3. 2. Этапы кинообучения актера: Вводный курс. Знакомство с техникой и оптикой кино. Профессиональная этика на площадке. 1 курс. Крупный план. Монолог в кадре.		1	

	2 курс. Общий план. Диалог в кадре. 3 и 4 курсы. Подготовка и съемка дипломного фильма.			
3.3.	Тема 3.3. Просмотр и анализ учебных видео.			2
4	Раздел 4. Самостоятельная работа - подготовка эссе и творческого проекта (самопробы)	8		
	Итого	24		

6. Материально-технические условия реализации программы

Наименование специализированных аудиторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
1	2	3
Аудитория	Лекции, практические занятия	<ul style="list-style-type: none"> • Компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска; • Оборудование для обеспечения занятий с использованием дистанционных образовательных технологий

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

7.1. Основная литература

1. Герасимов С.А. Проблемы актерского мастерства в киноискусстве. / Всесоюзная конференция работников кинематографии. М.: 1959.
2. Герасимов С.А. Собр. соч.: В 8-х т. М.: Искусство, 1982-1984.
3. Довженко А.П. Собр. соч.: В 4-х т. М.: Искусство, 1966-1969.
4. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. — М., 1995.
5. Кулешов Л.В. Теория. Критика. Педагогика. Собр. соч.: В 3-х томах. — М.: Искусство, 1987-88.
6. Пудовкин Н.Э. Актер в фильме. Л.: ГАИЛ, 1934.
7. Пудовкин В.Э. Собр. соч.: В 3-х т. М.: Искусство, 1975.

7.2. Дополнительная литература

1. Александровская М.Б. Профессиональная подготовка актера в пространстве евразийского театра. СПб: Чистый лист, 2011.
2. Барба Э., Саварезе Н. Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя / пер. И. Васюченко, М. Даксбури-Александровской, Г. Зингера, Е. Кузиной. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2010.
3. Бюклинг Л. Михаил Чехов в западном театре и кино. СПб: Академический проект, 2000.
4. Бюклинг Л. Михаил Чехов и Жоржет Бонер: История дружбы / / Диаспора: Новые материалы. — СПб.: Феникс; Париж: Athenaeum. — 2004. — Т. 6. — С. 472-521. — ISBN 5-85042-083-5. Творческие связи актера, режиссера педагога М.А. Чехова (1891-1955) с режиссером, художником Ж. Бонер (Швейцария, 1903-1998)
5. Бюклинг Л. Студии Михаила Чехова в Лос-Анжелесе (1949-1955). <https://cyberleninka.ru/article/n/studii-mihaila-chehova-v-los-andzhelese-1949-1955-gg>
6. Бюклинг Л. Михаил Чехов в Голливудском кино. Нева. 2016. № 11. С. 238-254. https://magazines.gorky.media/wp-content/uploads/2016/12/14_BYUKLING.pdf
7. Волконский С.М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста по Дельсарту. СПб: Издание «Аполлона», 1913.
8. Иванова А.А. Михаил Чехов: антропософия и поиск духовного пути // Театрон. 2013. № 1. С 15- 32.
9. Кириллов А. Театральная система Михаила Чехова // Мнемозина: Док. и факты из истории отеч. театра XX в.: вып. 3. М.: АРТ, 2004. С. 495 - 516.
10. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. М.: ВТО, 1976.
11. Кузина Е.Е. Энергия актера: миф и практика // Театральная жизнь. № 3. 2008. – С. 66- 68
12. Кузина Е.Е. Игровая природа упражнений Михаила Чехова // Вестник СПбГУ. Сер. 15. 2011. Вып. 2. С. 51-58
13. Кузина Е.Е. Психологический жест – ключ к игре актера в методе Михаила Чехова // Театр. Живопись, Кино. Музыка. Альманах ГИТИС-РАТИ, 2014. № 2. С. 37- 48.
14. Кузина Е.Е. Архетип и маска. Структура образа в методе Михаила Чехова // Эра пантомимы. Лаборатория изучения евразийской театральной культуры 20 - 21 века. М.: Миттель Пресс, 2019. С. 35- 43.
15. Леман, Ханс-Тис. Постдраматический театр. Фонд развития искусства драматического театра режиссера и педагога Анатолия Васильева, 2013. 311 с.

16. Уроки Михаила Чехова в Государственном театре Литвы. 1932 год. Материалы к курсу “Мастерство актера”. М.: ГИТИС, 1989.
17. Чехов М. А. Литературное наследие. В 2-х т. Т. 1. Воспоминания. Письма. М.: Искусство, 1986.
18. Чехов М. А. Литературное наследие. В 2-х т. Т. 2. Об искусстве актера. М.: Искусство, 1986.
19. Чехов М.А. Уроки для профессионального актера: На основе записей уроков, собранных и составленных Д.Х. Дюпре; пер. с англ. М.И. Кривошеев. М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2011. – 165с.
20. Юрский С. Ю. Попытка думать. — М.: Вагриус, 2003. — С. 130—135.

7.3 Иностранная литература

1. Ashperger, Cynthia. The Rhythm of Space and the Sound of Time: Michael Chekhov's Acting Technique in the 21st Century. Amsterdam & NY: Rodopi. 2008. 368 p.
2. Carnovsky Morris. Chekhov as Director // Alarums and Excursions. Vol. 2. Fall 1988. P. 27.
3. Chamberlain, Franc. **Michael Chekhov**. London - New York: Routledge, 2004.
4. Chekhov, Michael. Lessons for Teachers of his Acting Technique. Translated with an introduction by Deirdre Hurst du Prey. Dovehouse Edition Inc., Ottawa, Canada. 2000
5. Chekhov, Michael. To the Director and Playwright. compiled and written by Charles Leonard. New York, 1963. 2-е изд.: 1984.
6. Milling, Jane; Ley, Graham. Modern Theories of Performance. From Stanislavski to Boal. London: Palgrave, 2001.
7. Petit, Lenard. The Michael Chekhov Handbook. London & NY: Routledge, 2010.
8. Petit L. The Archetype is the Will Force of the Character. Working with Michael Chekhov's Acting Technique [электронный ресурс]. URL: <http://www.michaelchekhovactingstudio.com/articles.htm> (дата обращения 26. 09. 2017)
9. Mala Powers. Afterword // Michael Chekhov. On the Technique of Acting. New York, 1991. P. 166.
10. Rushe, Sinead. Michael Chekhov's Acting Techique. Methuen/ drama. London-New York-New Deli – Oxford – Sydey. 2019.
11. Schino, Mirella. Alchemists of the Stage: Theatre Laboratories in Europe. Holstebro- Malta - Wroclaw: ICARUS Publishing Enterprise. 2009.
12. Twenties Century Actor Training. Edited by Alison Hodge. London & NY: Routledge, 2000.

7.4 Видеофильмы

1. «Голливудская улыбка Михаила Чехова»

2. «Чувство целого» Авторская программа А. Смелянского
3. Фильмография М. Чехова избранная:
1927 — Человек из ресторана. Реж. Я. Протазанов
1929 — Шут своей любви / Der Narr seiner Liebe
1945 — Заворожённый / Spellbound. Реж. А. Хичкок
1954 — Рапсодия / Rhapsody
4. Видеоматериалы – мастер-классы и выступления Е.Е. Кузиной в открытом доступе <http://kuzinaee.com/doklad/?lang=ru> - конференция в Москве «Архетип и маска»
5. Эволюция метода Михаила Чехова. Лекция-презентация для InterLab (Хельсинки) 12.11. 2020 <https://youtu.be/STUI7nKkbuk>
6. Тренинг-лекция для Центра Михаила Чехова (ГИТИС) июнь 2020
https://www.youtube.com/watch?v=0gAFir8QuW4&fbclid=IwAR0jwWe5h8HjOM6IH7FQOPp1NhrHKk10bcfEIjSD7_3HiSTGIVaXnDMKQ8g

8. Оценочные средства

Оценка качества освоения программы осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации по программам дополнительного профессионального образования (утверждено Ученым советом ВГИК от 30.12.2018, протокол № 1, пункты 2.10, 2.11) и проводится в виде зачета на основе двухбалльной системы (зачтено/не зачтено) по итогам рассмотрения по терминологии метода Михаила Чехова, выполняемого слушателями по одной из тем предложенного перечня.

Форма зачёта – семинар по совокупной работе.