

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Е. В. САЗОНОВА
ректор

Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

**Рабочая программа дисциплины
«Кастинг актера драматического театра и кино»**

Специальность: 52.09.02 Актерское мастерство (по видам)

Вид программы: Актерское искусство в драматическом театре и кино

Форма обучения: очная

Факультет: Экранных искусств

Кафедра: Продюсирования кино и телевидения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 академ. час. / 7 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 34,4 час.

самостоятельная работа: 217,6 час.

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

Рабочая программа дисциплины «Кастинг актера драматического театра и кино» составлена:

— в соответствии с требованиями ФГОС ВО — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 52.09.02 Актерское мастерство (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от 22.03.2016 г. № 284)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Актерское искусство в драматическом театре и кино» по специальности 52.09.02 Актерское мастерство (по видам)

Составитель(и):

Ю.Ю. Соболевская, доцент кафедры продюсирования кино и телевидения

А.А. Снежко, доцент кафедры продюсирования кино и телевидения

Рецензент(ы):

Н.В. Шнейдер, заведующий кафедрой актерского мастерства

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Продюсирования кино и телевидения.

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета Экранных искусств.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП Н. В. Шнейдер

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

Цели дисциплины:

формирование понимания специфики подбора актеров в фильмы, телесериалы, ролики, а также особенностей проведения кастинга.

Задачи дисциплины:

- ознакомление обучающихся со спецификой проведения кастинга ;
- освоение основ проведения кастинга актера драматического театра и кино;
- формирование знаний о специфике работы с режиссерами.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» (Б1.В).

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Профессиональные компетенции:

Индекс компетенции	Наименование
ПК-8	Вид деятельности: <i>творческо-исполнительская деятельность</i> способностью к освоению знаний о закономерностях и методах исполнительской работы, подготовке к публичному выступлению, студийной записи

Знать:

— специфику и методы подбора актеров; актерское предложение в РФ

Уметь:

— применить методы исполнительской работы, публичного выступления при прохождении кастинга

Владеть:

— опытом прохождения кастинга используя мастерство исполнителя, навыками ведения переговоров и заключения контрактов

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 академ. час. / 7 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 34,4 час.
самостоятельная работа: 217,6 час.

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

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	Итого
Лекции	0	0
Практические	32	32
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	209	209
Самостоятельная работа во время сессии	8,6	8,6
Итого	251,6	251,6

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Специфика работы с актерами

Тема 1. 1. Введение

Специфика работы с актерами, этика режиссера при работе с актерами.

Тема 1. 2. Референсы

Подбор актеров под референсы, подбор актеров под требования телеканалов.

Раздел 2. Основы проведения кастинга

Тема 2. 1. Основы проведения кастинга

Ведение переговоров. Фотопробы и видеопробы. Актерский ансамбль

Тема 2. 2. Актерское предложение в России

Актеры театров РФ; актеры, не работающие в театрах, актеры массовых сцен.

Тема 2. 3. Заключительный этап прохождения кастинга

Перспектива актера и перспектива роли. Ведение переговоров. Заключение агентских договоров.

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	Специфика работы с актерами	0	0	0	16	0	0	16
1.1	Введение	0	0	0	8	0	0	8
1.2	Референсы	0	0	0	8	0	0	8
2	Основы проведения кастинга	0	0	0	16	0	0	16
2.1	Основы проведения кастинга	0	0	0	8	0	0	8
2.2	Актерское предложение в России	0	0	0	4	0	0	4
2.3	Заключительный этап прохождения кастинга	0	0	0	4	0	0	4
	ВСЕГО	0	0	0	32	0	0	32

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Успеваемость по дисциплине «Кастинг актера драматического театра и кино» оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с помощью балльно-рейтинговой системы. Формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся на первом занятии. Оценочные средства в полном объеме представлены в документе «Фонд оценочных средств по дисциплине «Кастинг актера драматического театра и кино»».

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Цель текущего контроля – получение систематической достоверной информации о качестве освоения студентами дисциплины и степени сформированности у них необходимых компетенций.

По дисциплине предусмотрены следующие виды оценочных средств текущего контроля:

- контроль посещения занятий,
- проверка выполнения презентации (доклада) .

Проверка посещаемости занятий проводится путем переключки и отметки в педагогическом журнале.

Примерные темы докладов :

- 1.Подбор актеров под референсы.
- 2.Перспектива актера и перспектива роли.

3. Материальное и моральное стимулирование актеров.
4. Ведение переговоров с режиссером.
5. Участие в кастингах.
6. Заключение агентских договоров.
7. Участие в подборе на фильм.
8. Участие в подборе на телесериал.

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Цель промежуточной – оценка качества освоения дисциплины и степени сформированности у студентов необходимых компетенций.

Предусмотрен следующий вид оценочных средств промежуточной аттестации:

- Зачет с оценкой.

Зачет с оценкой проводится в форме устного ответа на вопросы.

Результаты обучения по дисциплине описываются тремя компонентами компетенций: знать, уметь, владеть.

Примерные вопросы к зачету с оценкой по дисциплине:

1. Актеры театров РФ.
2. Актеры, не работающие в театрах.
3. Актеры массовых сцен.
4. Основы кастинга.
5. 6. Подбор актеров под референсы.
7. Перспектива актера и перспектива роли.
8. Ведение переговоров.
10. Проведение кастингов.
11. Заключение агентских договоров.
12. Дрим-кастинг на заданную тему.

4.3. 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)
Обязательная аудиторная работа			
посещение занятий	1	16	16
Обязательная самостоятельная работа			
доклад	18	3	54
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

5. 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.

5.1. Литература

1. Антонов, А. М. Работа режиссера с актером и неактером на съемочной площадке : учебное пособие / А. М. Антонов, А. А. Екатерининская. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2022. - 126 с. : ил. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - ISBN 978-5-94760-508-2. - Текст : электронный.
<https://elib.gikit.ru/elib/1950>
2. Мастерство продюсера кино и телевидения: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсирование кино и телевидения» и другим кинематографическим специальностям / под ред. П. К. Огурчикова, В. В. Падейского, В. И. Сидоренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 863 с. - (Серия «Медиаобразование»). - ISBN 978-5-238-01329-9. - Текст : электронный. – Режим доступа: по подписке.
<https://znanium.com/catalog/product/1028518>
3. Мирзоев, В. Апология театра/ Мирзоев В. - М.:Альпина нон-фикшн, 2018. - 320 с.: ISBN 978-5-91671-845-4. - Текст : электронный.
<https://znanium.ru/catalog/product/1001994>
4. Сахновский, В. Г. Работа режиссера : учебное пособие / В. Г. Сахновский. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-4156-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.— Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/115959>

5.2. Интернет-ресурсы

1. Кастинг актеров в игровом фильме и сериале <https://www.kino-teatr.ru/>

5.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Кастинг актера драматического театра и кино» не предусмотрено.

5.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
Интернет-портал о кино и кинобизнесе «ПрофиСинема» <http://www.proficinema.ru>
Онлайн-сервис для поиска актёров «Кинолифт» <https://kinolift.ru/>
Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>
Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>
База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>
Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

5.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Специально оборудованное помещение для проведения учебных занятий.	Специализированная мебель, технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Одн для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной работы.

Учитывая структуру и содержание дисциплины, обучающимся рекомендуются следующие методические подходы к освоению материала в ходе практических занятий:

- ориентация на освоение общей характеристики и научных концепций рассматриваемых вопросов,
- фиксирование спорных моментов и проблем, которые могут стать предметом внимания и изучения на практических занятиях в ходе практических занятий:
- участие в активной дискуссии с обоснованием собственных позиций,
- активное участие в обсуждении рассматриваемой темы.

В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины преимущество отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим формированию творческого, компетентностного и деятельностного понимания сущности социальной и профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления, умений принимать решения.

В ходе изучения дисциплины каждый обучающийся выполняет и защищает доклад с презентацией.

Доклад не должен иметь большой объем. Максимальное число страниц – 10-15.

Структурное оформление доклада подчиняется тем же правилам, что и реферат.

Доклад осуществляется в компьютерном виде (формат А 4, шрифт – Times New Roman, размер – 14, интервал – 1,5). При оформлении текста доклада следует учитывать, что открывается работа титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, тема доклада, фамилия автора, фамилия проверяющего преподавателя, место и год написания.

На следующей странице, которая нумеруется номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием начальных страниц.

Поля страницы: левое - 3 см, правое - 1 см, нижнее 2 см, верхнее - 2 см до номера страницы.

Каждая структурная часть доклада начинается с новой страницы.

Страницы доклада нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся внизу справа листа.

Титульный лист доклада включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не проставляется.

Язык доклада должен быть простым и понятным. Стиль письменной научной речи – это изложение материала обычно от второго лица множественного числа: «Мы считаем...».

При цитировании следует дать точные указания (ссылки, откуда извлечена цитата): фамилию, инициалы автора, место издания, год издания, номер тома, страницы.

Каждый вид иллюстрации должен иметь название, порядковый номер в пределах работы, обозначаемый арабскими цифрами, название иллюстрации, отражающее ее основное

содержание.

Требования к оформлению презентации

Целью презентации является визуальное представление замысла автора, максимально удобное для восприятия. Электронная презентация должна показать то, что трудно объяснить на словах.

Схема презентации:

- титульный слайд (соответствует титульному листу работы);
- цели и задачи работы;
- общая часть;
- основная часть;
- выводы;
- благодарности (выражается благодарность аудитории за внимание).

Средний расчет времени, необходимого на презентацию ведется исходя из количества слайдов (не менее 8-10 слайдов). Обычно на один слайд необходимо не более двух-трех минут.

Необходимо использовать максимальное пространство экрана (слайда) – например, растянув рисунки.

Дизайн должен быть простым и лаконичным.

Каждый слайд должен иметь заголовок.

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной части.

Завершать презентацию следует кратким резюме, содержащим ее основные положения, важные данные, прозвучавшие в докладе, и т.д.