

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО:

Председатель УМС

факультета Медиакоммуникаций и

аудиовизуальных искусств

Кот Ю.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

РАБОТА С АКТЕРОМ В СФЕРЕ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Специальность: 55.05.04 Продюсерство

Специализация: Продюсер кино и телевидения

Квалификация (степень) выпускника: продюсер кино и телевидения

Форма обучения: очная, заочная

Цель курса

Целью дисциплины являются изучение и практическое освоение студентами специальности «Работа с актером в сфере кино и телевидения» основ профессии актера, законов актерского творчества. Этот курс рассчитан на то, чтобы студенты усвоили основные элементы актерской «грамматики» и сумели применить их на площадке в качестве актеров, т.е. прошедшими актерскую школу.

Студентам предстоит практическое знакомство с природой актерской профессии, с комплексом первоначальных актерских умений, который включает в себя: умение раскрепощенно двигаться на площадке, видеть, слышать, оценивать партнера, воздействовать на него, исполняя поставленную задачу. Они приобретут навыки работы над образом, научатся понимать индивидуальность актера и раскрывать его способности. Все это позволит профессионально, творчески, осмысленно работать с актером.

Методические рекомендации

Настоящие **методические рекомендации** посвящены вопросам организации самостоятельной работы студентов в процессе подготовки к практическим занятиям по дисциплине «**Основы актерского мастерства**» во внеаудиторное время.

Основная часть самостоятельной работы студентов приходится на подготовку к практическим занятиям, которые определены учебным планом. Тематика занятий охватывает содержание курса, разработанного на данный период учебного процесса.

Большое значение на первом этапе обучения имеет:

Предельная искренность и откровенность самовыявления студентов. Поэтому большую пользу в этом отношении дают упражнения, связанные с **актёрской импровизацией**. Начинать можно с так называемой, сиюминутной, импульсивной импровизации. Она может рождаться от заданного жеста, сценической позы, слова, «атмосферы», темпа и т. д. В таких импровизациях тренируются в комплексе все элементы внутренней и внешней техники актёра.

В импровизациях достигается важная цель начального этапа обучения – это **раскрепощение**, освобождение студента, физическое и психологическое. Главное достоинство подобных упражнений – в выработке у актёра импровизационного самочувствия, составляющего суть творческой природы артиста. «Усвоить психологию импровизирующего артиста – это значит найти себя как художника» М. Чехов.

На развитие этих способностей влияют музыкально-пластические импровизации. Они могут играть роль творческой разминки в начале занятий.

Этюды - это основной профессиональный навык. Самостоятельный поиск действенной линии поведения в заданных (придуманных) обстоятельствах. В содержании этюдов необходимо наличие действенной задачи и события.

Тема 1. Действенная задача отвечает на вопросы: «Чего я хочу? Для чего я это делаю?»

Тема 2. Факт - (поступок, воздействие внешних или внутренних обстоятельств), который заставляет изменить предыдущее сценическое поведение. Событие – это некий факт, или

внешнее или внутреннее обстоятельство, или действие партнера, которые изменяют сценическое поведение, психофизическое самочувствие и эмоциональное состояние. Оценка факта состоит из двух частей – фиксация факта и реакция на факт.

Задания и темы этюдов:

На достижение цели - «на уроке рисования»- нарисовать портрет студента, который сидит к тебе спиной.

Этюды на события - «Впервые в жизни», «Записка», «Находка», «Сломал!?»

Этюды – наблюдения

1. Наблюдения за животными: «Мой питомец», «В зоопарке», «В цирке»

2. Наблюдения за людьми: «В метро», «На остановке», «В кафе»

3. Пародии: « Мой любимый артист, певец ,телеведущий», «Пародии друг на друга»...

Одиночные этюды на зону молчания - «Не могу решить задачу!», «Объяснительная записка», «Письмо от друга», «Сказать или не сказать?»

Этюды на рождение слова - «Не хочу!», «Прости», «Надоело»

Итогом творческой работы является публичный показ этюдов.

В процессе занятий студенты осваивают все положения Системы Станиславского и театрального искусства в целом. Самостоятельная работа студентов заключается в повторении и закреплении осваиваемых на занятиях с педагогами знаний и навыков, в выполнении домашних заданий, индивидуальных заданий, в последовательном изучении специальной литературы, рекомендуемой преподавателями для чтения.

Основное время в этот период обучения отводится на освоение актёрской грамматики – элементов актёрской техники («элементы внутреннего сценического самочувствия» и «элементы сценического действия» по Станиславскому):

1. Сценическое внимание.
2. Мышечная свобода и раскрепощённость.
3. Воображение и фантазия. Предлагаемые обстоятельства.
4. Перемена отношения. Перемена отношения к предмету и месту действия.
5. Физическое самочувствие.
6. Упражнения на «Память физических действий».
7. Действие для достижения поставленной цели. Сценическая задача.

8. Оценка факта. Событие.
9. Перемена отношения к партнёру.
10. Сценическое общение.
11. Этюды на общение в условиях органического молчания.
12. Наблюдения.

Раздел «Наблюдения» – это первый шаг к сценическому образу. Умение показать реального человека (или животное), несколькими мгновенными точными штрихами «набросать портрет» изображаемого – несомненное наличие характерных способностей.

На основании отобранных руководителем курса этюдов формируется программа (показательное выступление) для выноса на экзамен.

Самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям по дисциплине «Основы актерского мастерства» предполагает, что студент приобретает:

- Знания основ профессии актера и законов актерского мастерства. Знакомится с теоретическим наследием ведущих актеров в области театра и кино и основными направлениями в развитии искусства режиссуры,
- Способность четко формулировать творческие задачи, стоящие перед актером,
- Умение пользоваться навыками актерского анализа в трактовке художественного образа и его интерпретации,
- Умение использовать знания различных методик в работе над ролью.

Таким образом, студент, овладев теоретическими знаниями, уже подготовлен к тому, чтобы пользоваться основами актерского мастерства. Теперь ему необходимо научиться применять на практике основные элементы актерского мастерства и использовать в работе наиболее интересные и прогрессивные достижения в этой области. Выйдя на сценическую площадку, он обязан пробовать себя в работе в качестве актера. В дальнейшем в его задачу войдет работа по созданию актерских ансамблей и объединения участников, как единомышленников. На всех этапах работы интересы студента направлены на подготовку к процессу работы над кино-телепроизведением. Тут, наконец, студент может обнаружить способность реализовать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе и применить на практике основные методы и принципы работы актера.

Принцип практической работы на занятиях

Этюды. Познавать азы будущей профессии студенты начинают с этюдов. Они смотрят работы сокурсников, обсуждают их и затем, если надо, дорабатывают, учитывая

замечания. Темы этюдов предлагает педагог и сами студенты. Занятия отличаются друг от друга тем, что кроме новой темы меняется форма показа работ. На одном занятии все выполняют этюды на одну тему, на другом у каждого будет своя тема и т.д.

Отрывки. Когда группа приступает к работе над драматическим произведением, у каждого студента есть возможность сделать свой собственный разбор, предложить форму сценического выражения данной истории и каждой роли.

Идеальный способ работы – это увлечь студентов драматургическим материалом и предложить каждому студенту выбрать для себя одну или несколько ролей. В этом случае каждый из них будет трудиться не только над одной ролью, т.е. ограничит себя рамками данного материала. Он вынужденно будет погружен в содержание пьесы. Будет знать все, что происходит со всеми персонажами, и, значит, может свободно ориентироваться во всех тонкостях истории, лежащей в основе пьесы. Это значит, что он будет бессознательно работать на будущий спектакль.

В результате самостоятельной работы, которую показывает каждый студент, определяется лучший отрывок или роль и выносятся на показ.

Наблюдения. Студентам заочного отделения дается задание – принести на занятие сюжет, диалог, портрет, сценку или монолог, подсмотренные ими в жизни. Этот раздел занятий, названный «наблюдениями», приносит очевидный результат. В сыгранном этюде (со словами или без слов) сходятся воедино несколько элементов актерского мастерства, что делает разбор этюда более подробным, конкретным и интересным. На этом этапе у студента – будущего режиссера начинает складываться система разбора, восприятия и оценки этюда.

Лучшие работы отбираются для показа. Количество работ не ограничивается.

Для освоения предмета «Основы актерского мастерства» предполагается самостоятельная работа студентов с профессиональной литературой. Целью изучения этой литературы является помощь, содействие в углубленном понимании фундаментальных теоретических проблем театрального процесса в контексте существующей культурной ситуации.

В итоге у студентов вырабатывается умение работать с текстами, появляется понимание специфики актерской работы. Предполагается, что он овладеет приемами интерпретации текста, которые используются в современной театральной практике.

Наряду с основной литературой – базовыми учебниками, следует обратиться к дополнительной литературе.

Для уточнения различных понятий и терминов необходимо использовать справочную литературу: различные словари, энциклопедии, справочники, широко представленные в списке дополнительной литературы.

Индивидуальные творческие задания (самостоятельная работа, проекты):

Каждый студент должен овладеть знаниями и практическими навыками, которые способствуют верному сценическому самоощущению. Для этого должен знать:

- а) что такое сценическое внимание и научиться владеть не только внешним вниманием (видеть, слышать, осязать, обонять, ощущать вкус), но и внутренним (направлять свое мышление в определенную сторону заранее установленного объекта),
- б) что такое сценическая свобода: научиться освобождаться от мускульного напряжения, направлять внимание на заданный объект внимания, превращать произвольное внимание

в непроизвольное,

в) что такое сценическая вера и научиться верить в правду вымысла,

г) что такое актерское воображение, фантазия и создавать яркие живые представления (образы), чувственно-конкретные и увлекательные для него самого, пытаться внутренне проигрывать все, о чем фантазирует,

д) что такое сценическое действие и проверить на площадке, как действие объединяет в одно целое мысль, чувство, воображение и физическое поведение актера-персонажа, понять что цель действия заключается в стремлении изменить предмет, на который оно направлено или переделать его.

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

Соснова, М. Л.

Искусство актера : учеб. пособие / М. Л. Соснова. - М. : Фонд "Мир": Акад. Проект, 2005. - 428, [2] с. - (Учебное пособие для вузов). - Прил.: с.309-419. - Библиогр.: с.423-429. - ISBN 5-8291-0617-5 : 205-.

Соснова, М. Л.

Искусство актера : учеб. пособие / М. Л. Соснова. - М. : Трикта : Акад. проект, 2007. - 428, [1] с. - (Gaudeamus). - Прил.: с. 309-419. - Библиогр.: с. 423-[429]. - ISBN 5-8291-0779-1 : 124-20-.

Анисимов, В. И.

Алгебра гармонии : [учеб. пособие] / В. И. Анисимов ; Екатеринбург. гос. театр. ин-т. - Екатеринбург : ИД "Союз писателей", 2007. - 163 с. - ISBN 978-5-91273-008-5 : 137-50-.

Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды [Текст] :
[учеб. пособие] / [сост. О. Лоза]. - М. ; СПб : АСТ : АСТ Москва : Полиграфиздат : Прайм-Еврознак, 2010. - 179 с. - (Золотой фонд актерского мастерства). - ISBN 978-5-17-058496-3. - ISBN 978-5-403-00718-4. - ISBN 978-5-4215-0200-5. - ISBN 978-5-93878-871-8 : 208-34; 205-.

Захава, Б. Е.

Мастерство актера и режиссера : учеб. пособие / Б. Е. Захава ; под общ. ред. П. Е. Любимцева. - М. : ГИТИС, 2008. - 431, [12] отд. л. ил. - (Вахтанговская библиотека). - ISBN 978-5-91328-004-6 : 560- ; 604- ; 630-.

Одиянкова, Л. В.

Основы актерского мастерства. Введение в профессию : материалы по курсу / Л. В. Одиянкова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2010. - 60 с. : ил. - Библиогр.: с. 60. - 20-.

Гиппиус, С. В.

Актерский тренинг. Гимнастика чувств : [учеб. пособие] / С. В. Гиппиус. - СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. - 377 с. - (Золотой фонд актерского мастерства). - ISBN 978-5-93878-270-8 : 229-; 163-50 ; 300-.

Грачева, Л. В.

Тренинг в работе актера над ролью [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Грачева ; С.-Петербург. гос. акад. театр. искусства. - СПб. : СПбГАТИ, 2010. - 177, [2] с. - ISBN 978-5-88689-062-4 : 358,16.

Махарадзе, М. Ш.

Режиссура и мастерство актера [Текст] : учеб. пособие для вузов культуры и искусств / М. Ш. Махарадзе ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2008. - 103 с. - Библиогр.: с. 98-103. - 100-.

Муравьев, И. Н.

Режиссура и мастерство актера [Текст] : уч.-метод. пособие для студентов направления: звукорежиссура культ.-массовых представлений и концерт. прогр. / И. Н. Муравьев ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГУКИ, 2014. - 83 с. - 220-.

Захава, Б. Е.

Мастерство актера и режиссера [Текст] : учеб. пособие / Б. Е. Захава ; под общ. ред. П. Е. Любимцева. - Изд. 6-е, стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2013. - 430, [1] с., [12] л. ил. - Прил.: с. 413-430. - ISBN 978-5-8114-1575-5. - ISBN 978-5-91938-108-2 : 865-.

Система Станиславского. Работа актера над собой. Процесс воплощения [Текст] : [учеб. пособие]. - М. : Эксмо, 2013. - 401, [1] с. - ISBN 978-5-699-66877-9 : 570-.

Александрова, М. Е.

Актерское мастерство. Первые уроки. + DVD [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / М. Е. Александрова ; Александрова М.Е. - Москва : Лань: Планета музыки""", 2014. - 96 с. - ISBN 978-5-8114-1611-0.

Шпет, Г. Г.

Театр как искусство : [учеб. пособие] / Г. Г. Шпет. - Москва : Лань, 2014. - ISBN 978-5-507-40669-2.

Захава, Б. Е.

Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Б. Е. Захава ; Захава Б.Е. - Москва : Планета музыки, 2013. - ISBN 978-5-8114-1575-5.

Толшин, А. В.

Импровизация в обучении актера [Электронный ресурс] : [учеб.пособие] / А. В. Толшин. - Москва : Лань "", ""Планета музыки, 2014. - Рекомендовано кафедрой драматического театра Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. - ISBN 978-5-8114-1765-0.

Толшин, А. В.

Тренинги для актера музыкального театра [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. В. Толшин, В. Ю. Богатырев ; Толшин А.В., Богатырев В.Ю. - Москва : Лань : Планета музыки, 2014. - Рекомендовано кафедрой драматического театра Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. - ISBN 978-5-8114-1764-3.

Дополнительная литература

Захава, Б. Е.

Мастерство актера и режиссера : учеб. пособие / Б. Е. Захава. - Изд. 4-е ; испр. и доп. - М. : Просвещение, 1978. - 332, [2] с. - ISBN 60602-232 : 1-10-.

Станиславский, К. С.

Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика / К. С. Станиславский. - СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. - 478 с. - (Золотой фонд актерского мастерства. Актерский тренинг). - ISBN 978-5-93878-817-6 : 214- ; 200-.

Станиславский, К. С.

Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика / К. С. Станиславский. - СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2012. - 478 с. - (Золотой фонд актерского мастерства. Актерский тренинг). - ISBN 978-5-93878-817-6. - ISBN 978-5-4215-2846-3 : 214-; 345-.

Стромов, Ю. А.

Путь актера к творческому перевоплощению [Текст] : [учеб. пособие] / Ю. А. Стромов. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 1980. - 77, [2] с. - 0-20.

Ершов, П. М.

Технология актерского искусства. Очерки [Текст] / П. М. Ершов. - М. : Всерос. театр. о-во, 1959. - 308 с., [12] л. ил. - 15-.

Кристи, Г. В.

Воспитание актера школы Станиславского [Текст] : [учеб. пособие для театр. ин-тов и училищ] / Г. В. Кристи ; ред. и предисл. В. Прокофьева. - М. : Искусство, 1968. - 455 с. - 1-03.

Кристи, Г. В.

Воспитание актера школы Станиславского [Текст] : [учеб. пособие для театр. ин-тов и

училищ] / Г. В. Кристи ; ред. и предисл. В. Прокофьева. - 2-е изд. - М. : Искусство, 1978. - [455?] с. - 1-10.

Мочалов, Ю. А.

Композиция сценического пространства. Поэтика мизансцены [Текст] : [учеб. пособие для учеб. заведений культуры] / Ю. А. Мочалов. - М. : Просвещение, 1981. - 239 с. - 0-80.

Новицкая, Л. П.

Уроки вдохновения. Система К. С. Станиславского в действии [Текст] / Л. П. Новицкая. - М. : ВТО, 1984. - 382 с., [24] л. ил., [1] л. портр. - 120-.

Орфоэпия [Текст] : метод. материалы по курсу для студентов 1-2 курсов специализации "Актерское искусство" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [сост.: Е. О. Багрова, О. В. Викторова]. - М. : МГУКИ, 2013. - 22 с. - Библиогр.: с. 21. - 50-.

Яркова, Е. Н.

Этапы профессионального обучения [Текст] : учеб. пособие / Е. Н. Яркова, Г. Н. Старков ; Алтайский гос. ин-т искусств и культуры. - Барнаул : АГИИК, 2004. - 133 с. - Библиогр.: с. 125-131. - 150-.

Актерское мастерство: Американская школа [Электронный ресурс] / Артур, Мария ; под ред. Артура Бартоу ; пер. с англ. [М. Десятова]. - Москва : Альпина Паблишер, 2013. - 403, [1] с. ; 22. - Заго. ориг.: Training of the american actor. - New York: Theatre Communications Group. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-91671-243-8.

Бернар, С.

Искусство театра +DVD [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / С. Бернар ; Бернар С. - Москва : Планета музыки, 2013. - ISBN 978-5-8114-1490-1.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система eLibrary.

Доступ в ЭБС:

ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС Руконт Режим доступа <https://lib.rucont.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС Универonline. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей