

Цикл занятий курса «Россия - мои горизонты»

Тема 12. «Россия культурная: профессии культуры и искусства»

Место проведения занятия: учебная аудитория.

Дата проведения занятия: 28.03.2024 г.

Цель проведения занятия:

- ознакомление обучающихся, разъяснение важности развития сферы изобразительного и прикладного искусства для развития страны;
- развитие интереса обучающихся к изобразительному и прикладному искусству

Задачи проведения занятия

- представление общих фактов о киноиндустрии;
- составление списка профессий в креативной сфере;
- выделение ключевых качеств, необходимых для успешной карьеры в данной сфере;
- рассмотрение возможности для профессионального развития.

Форма организации занятия: интерактивная лекция, групповая работа, ролевая игра.

Приемы, методы, технологии обучения:

- использование презентации, видеоматериалов по теме занятия;
- групповая дискуссия и обмен опытом;
- ролевая игра.

Прогнозируемый результат: обучающиеся получат представление об отрасли туризма и гостеприимства.

Оборудование и оформление кабинета: проектор, экран, компьютер, маркеры, раздаточные материалы для групповой работы.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Дорогие ученики! Сегодня мы собрались здесь, чтобы погрузиться в увлекательный мир театра и кино, чтобы понять, что значит быть творцом на сцене или перед камерой. Наш урок посвящён профессии артиста. На протяжении этого урока мы рассмотрим, что подразумевает этот путь, какие возможности он открывает перед нами, и какие качества и умения необходимы, чтобы стать успешным в этой области. Мы окунемся в историю театра и кино, изучим различные аспекты работы актёра и выясним, какие навыки помогут нам в освоении этой профессии/

БЛОК 1: ОБЩИЕ ФАКТЫ О ПРОФЕССИИ

Слово «актёр» - это не просто профессия, это образ жизни, позволяющий человеку выражать себя и оказывать влияние на окружающий мир. Искусство, включая театр и кино, играет важную роль в формировании культуры общества. Артисты не только развлекают нас на сцене или экране, но и отражают актуальные социокультурные и политические вопросы. Они являются голосами времени, их истории заставляют нас задуматься и пережить разнообразные человеческие судьбы. Также, стоит отметить, что

артисты способны создавать эмоциональные связи с аудиторией. Их работа позволяет зрителям переживать радость, грусть, страх и восхищение. Это искусство эмпатии, способное объединять людей через общие чувства и переживания.

В современном мире актер, имеет возможность влиять на общество, поднимать важные вопросы, а также вдохновлять и мотивировать других. Он является неотъемлемой частью культурного ландшафта, и его роль простирается далеко за границы театральных подмостков и киноэкранов. Таким образом, современный артист не только создает культуру для нас, но и активно взаимодействует с обществом, оставляя свой след в потоке времени.

Давайте теперь поговорим о том, чем занимается наш сегодняшний герой - тот, кто стоит на сцене и перед камерой, раскрывая перед нами весь мир человеческих чувств и эмоций. Творческий исполнитель, будь то актер, артист, или артистка, в первую очередь является создателем персонажей. Он воплощает на экране или сцене роль, которая может быть нарисована в тексте пьесы или сценария. Это не просто чтение слов - это создание целой живой личности.

Актёр углубляется в психологию персонажа, разбирается в его мотивациях, чувствах, страстях. Он изучает детали, чтобы сделать образ максимально правдоподобным и убедительным. Это процесс, требующий не только актерского мастерства, но и глубокого понимания человеческой природы. Однако актерская работа не ограничивается только созданием персонажей. Она также включает в себя множество подготовительных этапов, таких как тренировки, репетиции, изучение текстов.

Артист постоянно совершенствует свое мастерство, работает над дикцией, эмоциональной выразительностью, развивает свое тело и голос. Кроме того, актерская деятельность не ограничивается театром - современные творческие исполнители также активно участвуют в съемках для кино и телевидения. Они пробуют себя в различных жанрах и стилях, расширяя свой творческий диапазон.

Таким образом, заниматься артистическим ремеслом - значит быть творцом, создателем образов и переживаний, оживляя каждую роль и даря зрителям частичку магии искусства. История возникновения и развития профессии Дорогие ученики, сегодня у нас увлекательное путешествие в прошлое, чтобы разглядеть, как зарождалась и развивалась профессия, с которой мы связываем столько эмоций, историй и воспоминаний.

Давайте вместе оглянемся на историю творческого исполнителя, того, кто сегодня называется не только актером, но и артистом, артисткой. Начнем наше путешествие с глубокой древности. Еще в Древней Греции, на театральных подмостках герои были олицетворением духа времени. Однако тогдашние исполнители не назывались актерами в современном понимании этого слова. Они были декламаторами, ораторами, претендующими не только на искусство, но и на образование. В Средневековье, в эпоху мистерий и морализаторов, артисты исполняли роли священных персонажей на улицах городов, воспевая борьбу добра и зла. В это время зарождается не только

театр, но и целый ряд традиций, которые влияют на театральное искусство вплоть до сегодняшнего дня.

Эпоха Возрождения приносит новые тенденции в театральной культуре. Артисты начинают исследовать глубины человеческой души, стараясь придать своим персонажам более реалистичные черты. Они становятся не только представителями культуры, но и интеллектуалами, погруженными в гармонию философии и эстетики. В XIX веке с развитием киноискусства, кинодрама стала важной частью творческой деятельности. Сценарии приобретают новую форму, а артисты, в дополнение к сценическим навыкам, начинают развивать свою экранную технику. Вместе с развитием технологий появляются новые возможности и телевидение становится еще одним важным этапом в развитии профессии. Сегодня артисты, исполнители - это не только те, кто играет на сцене. Они также становятся важными общественными личностями, борцами за социальные изменения и поборниками свободы самовыражения.

Таким образом, история профессии творческого исполнителя - это история поиска, развития, и вечного стремления к выражению человеческой сущности через искусство. Путешествие, которое началось тысячи лет назад, продолжается, наполняя наши сердца эмоциями и вдохновением.

Мифы о работе «Сцена - это всегда блеск и слава».

Миф о том, что каждый выход на сцену - это мгновенное приобретение популярности и славы. На самом деле, путь к успеху требует труда, постоянного совершенствования и неизбежных трудностей. «Артисты всегда богаты»:

Существует убеждение, что все творческие исполнители погружены в роскошь и богатство. На практике многие начинающие актеры сталкиваются с финансовыми трудностями, и успех в профессии не всегда переводится на высокий уровень дохода. «Все артисты - экстравагантные и эксцентричные личности»: Часто считается, что творческие люди обязательно выделяются необычным поведением в повседневной жизни. На самом деле, они, как и все, бывают разные, и многие из них в обычной жизни вполне обыденны. «Талант - это все, что нужно»:

Миф о том, что только талант определяет успех в актерской карьере. Важным компонентом является, конечно, талант, но также необходимо обучение, трудолюбие и профессиональное развитие. «Жизнь актера - сплошное веселье и развлечения»: Идея о том, что творческий процесс - это постоянное веселье и развлечения. В реальности за кулисами творческой деятельности часто стоит множество трудных моментов, стрессов и неопределенности.

БЛОК 2: СПЕЦИАЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТВОРЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Актер театра и кино: Профессионал, способный воплощать образы на театральной сцене и перед камерой. Работает как в драматических, так и комедийных постановках, а также участвует в съемках для кино и телевидения. Специализируется на актерском мастерстве в области драматического искусства. Имеет глубокое понимание психологии

персонажей и способен передать сложные эмоции в театральных постановках музыкального театра: Занимается исполнением ролей в музыкальных постановках, где акцент делается не только на артистическом мастерстве, но и на музыкальных способностях. Часто участвует в мюзиклах и опереттах. Отвечает за озвучивание персонажей в кино и анимационных проектах. Необходимо обладать хорошим голосом, уметь передавать интонации и эмоции через звук.

Преподаватель актерского мастерства: Обучает основам артистического ремесла, передает свой опыт и знания будущему поколению актеров. Работает в актерских школах, учебных заведениях и творческих студиях драматического театра: Исполняет роли в драматических постановках, стремится к глубокому пониманию сценического искусства, созданию убедительных образов и воздействию на аудиторию театра кукол: Специализируется на работе с куклами, создании уникальных персонажей в театре кукол. Требуется мастерство в управлении куклами и создании их индивидуальных характеров цирка и эстрады:

Участвует в цирковых представлениях и эстрадных шоу, где акцент делается на разнообразных номерах и взаимодействии с аудиторией. Требуется высокая физическая подготовка и творческая экспрессивность. Отрасли, где можно проявить себя в мире творчества Театры: Волшебный мир сцены, где каждый вечер оживают истории и персонажи. Здесь талантливый исполнитель может раскрывать свой актерский дар перед живой аудиторией, создавать уникальные образы и затрагивать чувства зрителей.

Кино: В мире киноактера открываются громкие съемочные площадки. Он может стать частью кинематографических проектов, воплощая на экране самые разные персонажи, открываясь в таинстве кино.

Телевидение: Здесь артист может принимать участие в создании сериалов, телепередач, шоу, внося свою неповторимую энергию и талант в каждый кадр. Реклама: В мире рекламы артист может стать лицом бренда, передавая его ценности и привлекая внимание потребителей.

Оперные и балетные труппы: Он может взаимодействовать с музыкой и танцем, участвуя в постановках опер и балетов, создавая вместе с коллегами потрясающие искусственные произведения. Озвучивание: В этой сфере, этот человек может подарить свой голос мультфильмам, аудиокнигам, рекламным роликам, придавая каждому проекту своеобразный звуковой облик.

Радио: Мир звуков и слов, где исполнитель может создавать образы и передавать эмоции только с помощью звука.

Цирк: В удивительном мире циркового искусства может стать частью уникальных номеров, волшебных представлений и захватывающих выступлений.

Игровые индустрии: В сфере видеоигр может оживить персонажей, добавляя эмоциональные оттенки и реализм в игровой мир.

Тематические парки и аттракционы: Исполнитель может участвовать в создании увлекательных шоу и представлений для посетителей парков развлечений.

Уличные представления: Уличный театр становится площадкой для творческой самореализации, где артист взаимодействует с публикой, создавая неповторимую атмосферу уличного искусства.

Модельная деятельность: Может стать моделью, участвовать в фотосессиях, показах мод, передавая эмоции не только словами, но и образами.

В мире творческого мастерства нет строгого разделения на мужские и женские специальности. Вместо этого существует понимание, что актерское искусство -это область, где каждый, независимо от пола, может найти свое место и раскрыть свой творческий потенциал. Многие известные актеры и актрисы успешно работают в различных жанрах и форматах, а их талант и профессионализм не зависят от пола.

Таким образом, в художественном мастерстве нет ограничений или строгого разделения на мужские и женские специальности. Важно развивать свой талант, проявлять креативность и находить свое место в мире искусства, независимо от пола.

ПРИМЕРЫ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ И ИХ ВКЛАД В ПРОФЕССИЮ

Юрий Владимирович Никулин -советский и российский артист цирка, актер, режиссер, сценарист, певец. Родился 18 декабря 1921 года. Он стал известным благодаря своему участию в цирковых представлениях, а также выступлениям в кино и театре. Никулин получил звание Народного артиста СССР и был удостоен множества наград за свой вклад в искусство.

Анатолий Ефимович Папанов -советский актер театра и кино, режиссер. Родился 31 октября 1922 года. Он стал известным благодаря своим ролям в различных фильмах и театральных постановках. Папанов также работал в театре и был признан заслуженным артистом РСФСР.

Евгений Павлович Леонов -советский и российский артист театра и кино, народный артист СССР. Родился 2 сентября 1926 года. Леонов был известен своим талантом в комедийных ролях, также он озвучивал мультфильмы. В его активе разнообразные работы в различных театральных постановках и кинопроектах.

Вячеслав Фёдорович Тихонов -советский актер театра и кино, режиссер. Родился 8 февраля 1928 года. Он был награжден званием Народного артиста СССР и был известен своими ролями в различных театральных постановках и кинопроектах.

Леонид Филиппович Быков -советский актер, режиссер и сценарист. Родился 12 декабря 1928 года. Он стал знаменитым благодаря своим работам в различных театральных постановках и кинопроектах. Быков получил множество наград, включая Государственная премия Украинской ССР и

Орден Октябрьской Революции. Блок 3: качества, которые помогут в специальности

Необходимые умения и навыки для данной профессиональной сферы.

Талант и художественное чутье: Наличие актерского таланта и интуитивного понимания художественных нюансов является ключевым качеством. Это способность ощущать и воплощать разнообразные эмоции и переживания через свою игру.

Эмоциональная открытость: Актер должен быть эмоционально открытым человеком, способным на глубокие переживания и выражение широкого спектра чувств. Эта способность позволяет создавать убедительные образы. Трудолюбие и самодисциплина: Работа актера требует постоянного труда над собой, изучения ролей, развития актерских навыков.

Самодисциплина необходима для регулярных тренировок и подготовки к предстоящим проектам. Гибкость и адаптивность: В мире актерского искусства часто приходится сталкиваться с неожиданными ситуациями.

Гибкость мышления и способность быстро адаптироваться к изменениям в сценарии или режиссерском задании -важные качества. Исследовательский подход: Желание исследовать различные стороны человеческой природы и экспериментировать с разными методами актерской игры помогают создавать уникальные и запоминающиеся образы. Коммуникабельность: Актер взаимодействует с коллегами, режиссером, зрителями. Умение эффективно общаться и налаживать взаимоотношения в команде -важная составляющая успешной актерской карьеры. Технические навыки: Знание основных актерских техник, голосовой подготовки, умение работать с собственным телом -важные технические аспекты профессии. Терпение и устойчивость к стрессу: Актерская деятельность может быть неоднозначной и подверженной стрессам. Умение сохранять спокойствие, даже в сложных ситуациях, является важным качеством.

Широкий кругозор: Знание и интерес к разным областям искусства, литературе, культуре обогащают актера, делают его игру более насыщенной и глубокой. Профессиональная ответственность: Актер должен быть ответственным в выполнении своих обязанностей, к договоренностям и срокам. Своевременное явление на репетиции и съемочной площадке -залог успешной карьеры.

БЛОК 4: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ

Дорогие друзья! А сейчас мы поговорим о том, какие возможности открываются перед теми, кто выбирает путь актера. Это увлекательное и творческое путешествие может привести вас в самые интересные уголки искусства. Давайте рассмотрим несколько направлений для профессионального роста.

Театр: Наверное, одно из самых знаковых мест для актера – это театр. Здесь вы сможете почувствовать атмосферу живого общения с аудиторией, создавать уникальные образы в рамках классических и современных пьес.

Кино и телевидение: В мире кино и телевидения предстают перед вами безграничные возможности. Вы можете стать актером кино, сниматься в телесериалах, участвовать в создании кинематографических шедевров.

Реклама и дубляж: Уникальные голосовые данные и профессиональные навыки могут пригодиться в сфере рекламы и дубляжа. Вы сможете озвучивать рекламные ролики, анимационные фильмы, игры. Театр кукол: Это увлекательное направление, где ваши актерские умения будут направлены на создание образов для кукольных представлений. Это уникальная область искусства, требующая особого мастерства.

Цирк и эстрада: Здесь вам откроются тайны циркового и эстрадного искусства. Акробатика, шоу, виртуозные выступления – все это станет частью вашей профессиональной жизни.

Театральные студии и курсы: Прекрасным началом вашего творческого пути может стать посещение театральных студий и курсов. Там вы сможете освоить основы сценического мастерства, научиться владеть голосом и телом, а также принять участие в театральных постановках.

Образование в актерских вузах: Если вы решите связать свою будущую профессиональную жизнь с актерством, обучение в ВУЗах станет логичным шагом. Здесь вы получите систематическое образование, развивая актерские таланты под руководством опытных преподавателей. Практика и стажировки: Участие в театральных постановках, фестивалях и конкурсах может стать отличной практикой для вас.

Это даст вам не только опыт работы на сцене, но и возможность заявить о себе в творческой среде. Учеба в творческих центрах: Творческие центры и художественные мастерские предоставляют широкий спектр образовательных программ. Здесь вы сможете углубить свои знания и получить практический опыт под руководством профессионалов.

Учеба в искусствоведческих направлениях: Понимание искусства в целом, знание истории театра и кино также важны для артиста. Рассмотрите возможность получения образования в искусствоведческой области. Работа со специалистами: Заключите соглашения с профессиональными режиссерами, актерами и тренерами. Уроки индивидуальной работы помогут вам развивать свои уникальные черты и становиться более профессиональными в выбранной сфере. Не забывайте, что важным аспектом в пути актера является постоянное самосовершенствование и открытость новому. Успехов вам, дорогие друзья, на этом захватывающем пути творчества!

Список ВУЗов Российская академия музыки им. Гнесиных Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Московская государственная академия хореографии Московский театральный колледж при Московском театре под руководством О. Табакова

Московский государственный театральный колледж (техникум) имени Л.А. Филатова Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК)

Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России (ВТУ им. Щепкина)
Российский университет театрального искусства -ГИТИС (ГИТИС)
Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евг. Вахтангова (ТИ им. Щукина) Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАНЯТИЯ

Дорогие друзья, мы сегодня окунулись в захватывающий мир актерского искусства, узнали о его разнообразии и возможностях. Надеюсь, этот урок не только расширил ваши знания, но и внушил в вас чувство любви к творчеству.

Запомните, быть актером – значит вкладывать в свою работу частичку себя, передавать эмоции и истории, трогать сердца зрителей. Это профессия, где каждый день – новый вызов и возможность расти как профессионал. Не забывайте о важности трудолюбия и учебы.

Помимо таланта, в актерском искусстве важны настойчивость, терпение и любознательность. Верьте в себя, осваивайте новые навыки и стремитесь к совершенству.

Любовь к театральному искусству открывает перед вами множество дорог – от сцен театров и кинотеатров до студий звукозаписи и телевизионных площадок. Пусть каждый шаг, который вы предпримете, будет наполнен радостью и удовлетворением. Не бойтесь мечтать и стремиться к своим целям. Будьте героями своей собственной истории и создавайте настоящее искусство! Успехов вам на вашем увлекательном творческом пути!