

Профессия актёра
То о чём все молчат

<i>Scene</i>		<i>Take</i>	<i>Roll</i>
<i>Date</i>		<i>Sound</i>	
<i>Prod. Co.</i> Артём			
<i>Director</i> Михайлов			
<i>Cameraman</i>			

Артём Михайлов

**Профессия актера
то о чем все молчат**

«Автор»

2022

Михайлов А. А.

Профессия актера то о чем все молчат / А. А. Михайлов —
«Автор», 2022

В этой книге я рассказываю всю непристойную правду о кастингах, режиссёрах, поступлении в театральные вузы и т.д. Про то, что я написал - вам не расскажет никто и нигде. Ни в театральном вузе, ни в театре, ни на киноплощадке. Почему я не боюсь говорить правду, которую другие так тщательно и упорно скрывают? Я не завишу от актёрской профессии. Не боюсь потерять в ней «своё место». Мне не страшны отказы от агентов и режиссёров. Я нашёл способ как стать независимым и самому создавать себе роли. Прочитав эту книгу, если вы актёр, или хотите им стать - вы полностью поменяете своё мнение об этой профессии, научитесь себя уважать и ценить, а так же начнёте выбирать себя. Навсегда забудете что такое отказы в кино и никогда больше не услышите слово «не типаж».

© Михайлов А. А., 2022

© Автор, 2022

Содержание

Об авторе:	5
Предисловие	6
Часть 1 Мой опыт	7
Выбор театрального вуза	8
Правда про поступление в театральный вуз	9
Выбор театрального мастера	10
День открытых дверей	11
Как было у меня:	12
Советы поступающим в театральный вуз	13
Мое обучение актерскому мастерству в СПбГИК 2013-2017	14
1 курс	16
Цирк	17
Вспомни себя	18
2 курс	19
3 курс	20
4 курс	21
Сценическая речь	22
Все предметы моего обучения в СПбГИК 2013-2017	23
Практики	24
Режиссура	25
Мой путь актера, и мое мнение о театральном вузе СпбГик	26
Мечта актера	27
Переезд в Москву	28
Первая главная роль в кино	29
Два вида актеров на кастинге	30
Быть продюсером кино	31
Виды основных продюсеров	32
Пробочки	33
Как выделиться среди других актеров на прослушивание?	34
Кастинг директора в русском кино, не имеют должного профессионального образования	35
Пирамидное мышление	36
А теперь пункт про «Соцсети»	37
Работа не по тексту	39
Актерские агентства	40
Проценты агентские	41
Агенты убивают вашу индивидуальность	42
Чтобы быть актером просто заплати	43
Роли через кекс (ну вы поняли)	44
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Артём Михайлов

Профессия актера то о чем все молчат

Об авторе:

Я Артём Михайлов – эксперт по актёрскому мастерству, а так же профессиональный актёр с 10ти летним стажем в профессии. (закончил СПбГИК в 2017 Мастерская В.П. Маркова). Что бы стать экспертом, мной был пройден долгий путь. Я был актёром-любителем, монтировщиком сцены, служил в крохотном театре в маленьком городе, и в миллионнике. Получил профессиональное образование, стал самым лучшим учеником на курсе, был рабочим на площадке, ассистентом Артиста, прошел тысячу кастингов, сотни массовок, играл во множестве спектаклей, преподавал актёрское мастерство для детей, снимался и общался с известными Актёрами и все же сумел прийти к главным ролям в кино несмотря на огромное количество отказов и неприятия меня как актера. На основе моего пройденного и долгого пути- я открыл свой уникальный курс по актёрскому мастерству для любителей и профессионалов и написал эту книгу – показывая тем самым что актёром может быть каждый кто этого хочет. Прочтите эту книгу и вы узнаете как это можно сделать в современном мире.

Предисловие

Прежде чем мы с вами начнем, хочу сказать это книга не была бы написана без поддержки моей любимой жены Микс Тернов. Она писатель, и она зарядила меня своей энергией, позитивом, и любви к делу, которому она полностью себя отдает, и погружаясь в свои истории всей душой, любовью, и трепетом, она делится этим с миром. Ее вовлеченность в писательстве, отразилось и на мне. Я долго откладывал эту затею, но как говорится время пришло, и мне есть что вам рассказать, и чем с вами поделиться.

Помните, что вы для режиссеров и не только для них, (всех кто связан с актерской деятельностью) являетесь той самой марионеткой, о которой они мечтают в своих фантазиях, и будут воплощать их действие уже в реальной жизни. Так как они знают, вам нужна это роль, и вы готовы на все чтобы ее получить.

Ведь актеры и актрисы и все кто связан с этой профессией это сумасшедший народ.

Часть 1 Мой опыт

Найдите в себе искусство там, где это у вас есть.

Всем привет меня зовут Артём Михайлов, на момент написании этой книги мне 29 лет я по образованию актер... Всю свою жизнь я хотел сниматься в кино и быть востребованным – богатым актером. Хотел сниматься в сериалах, в рекламах, и в других молодежных проектах. Театром я не интересовался до 20 лет. В моем родном городе Мурманске, нет кино-производства. Меня не интересовали театральные студии, ни театральные кружки и т.д. Так как я знал, и видел чему там обучают, и какие там педагоги. Это Актеры – Аниматоры – ведущие праздников и так далее. Эти люди к актерской профессии не имеют ни какого отношения. В средней школе №21 города Мурманска где я учился с двойки на тройки, я любил выступать на сцене, но не любил участвовать в том что мне предлагали, так как это получалось самодеятельность. После окончания девятого класса, у меня был выбор на кого мне учиться. И в какой колледж я буду поступать. Я думал пойти на повара, но меня там пугало подсчитывать сколько грамм я должен добавлять в блюда, так как я был не силен в математике. И мне навязали что нужно пойти на строителя, а именно на «Мастера отделочных строительных работ» по-русски маляр-штукатур. И я поступил в Мурманский строительный колледж в 2008г. На третьем курсе учебы я решил написать актеру из театра в своем городе в личные сообщения, о вакансии в театр на актера, но тогда мне сказали что у них сокращение и через год приходите. Может что-то изменится. И я написал ему через год.

Помните: Когда у вас есть мечта, то вы начинаете по настоящему жить. Это является тем самым признаком того, что у вас есть что-то особенное, то что вы должны не утратить, а поделиться этим с миром.

Он ответил, сказал да, приходите через неделю нам нужны новые молодые лица, но подготовьте басню, стихи, и т.д. Я пришел с гитарой, подготовленный, заряженный, каким я думал должен быть настоящий Артист! Прослушивал меня весь театр, но принимал решение директор. И было сказано, денег у театра нет, и у нас артисты играют “за идею” мне сказали: так как у вас профессионального образования нет, то мы можем вам предложить быть артистом второй категории и по совместительству монтировщиком и всего вы будете получать 5 тыс. рублей в месяц. Тут я не стал ничего говорить, и молча согласился, так как хотел для себя понять нужна ли мне эта профессия или нет.

В основном монтировщики это рабочая сила, которая сидит на бутылке, и работают под градусом, и мне приходилось с таким людьми работать.

Помните: если вы хотите понять, то чем вы хотите заниматься начинайте это изучать с самых основ, а главное изнутри, так вы будете видеть реальность а не мечты.

Театром я жил, приходил рано, уходил поздно, работал шесть дней в неделю, понедельник выходной. Было так: собирал декорации, играл в спектаклях, разбирал, собирал декорации, играл в спектаклях, разбирал и так по кругу. И так продлилось год.

И в моменте когда я сидел в зрительном зале в качестве зрителя, я понял что это моё, и хочу этим заниматься профессионально. Таким образом я начал заново сдавать экзамены по русскому и литературе, и был принят на платную основу в Санкт-Петербургский Институт Культуры на отделении актера театра и кино. Мастерская Владимира Петровича Маркова (Когда я поступал мой институт назывался: Санкт-Петербургский Университет культуры и искусств) а закончил по простому Кулёк (Институт Культуры).

Как поступить в театральный институт

Выбор театрального вуза

Для начала вам нужно решить в каком вузе вы хотите учиться. Если говорить о театральной школе и взять допустим «пятерку вузов Москвы» то раньше они отличались актерской школой. Опять же все зависит от мастера, и его актерского подхода.

Во Мхате это Система Станиславского

В Щуке актерская школа Вахтангова

В Щепке театральная школа представлений

В Гитисе обучают Мастера из разных школ это может быть «школа представления или школа проживания» или все вместе.

Во ВГИКе здесь тоже Мастера из разных школ и городов и больше упор делается на игре Киноактера, но также ставятся спектакли как и в театральной школе.

В настоящее время эти школы уже мало чем отличаются друг от друга и уже не чтут традиции, как это было в то время, и у всех свои подходы для актерского воплощения, но основа лежит в Системы Станиславского.

Если говорить про другие города такие как Санкт – Петербург здесь тоже есть свои представители театральных школ которые повлияли на театральную культуру и формирования театрального искусства.

В театральной режиссуре большой вклад внесли такие Мастера как Г. А. Товстоногов, А.И. Кацман, З.И. Корогодский и другие их последователи и у каждого свой подход и видение театрального направления. Но основа идет также от Системы Станиславского.

Помните: Если вы будете учиться в Санкт – Петербурге то многие мастера старой школы будут идти в режиссуре от их понимания актерской игры.

Правда про поступление в театральный вуз

Кто то решил что в театральном вузе не место:

Людам с ограниченными возможностями, с яркими окрашиваниями, татуировками, брекетами, пирсингом, ярким стилем одежды, низким или очень высоким ростом, очень худым или очень полным людям,” с дефектами речи и т.д.

Так называемые «мастодонты» обосновывают это тем что якобы для этих людей не найдется ролей (никто не хочет брать ответственность, за обучение этих людей).

Однако если посмотреть на западные фильмы актеры в них бывают совершенно разными. Берут чаще всего очень разные, не стандартные типажи.

Из этого следует вывод:

На западе в кино стараются снимать более жизненные истории.

У нас в русском кино единственную важную роль играет красивая картинка. (в театре тоже самое).

Выбор театрального мастера

Не мало важную часть это попасть к хорошему театральному Мастеру это ваш главный педагог, с которым вы будете идти от начало и до вашего становления «Профессионального артиста» в дверях театрального вуза.

Важно понимать к какому мастеру вы хотите пойти учиться, кто – то ставит только комедии, а кто – то только водевили где нужно петь и быть пластичным, ну а кто – то пойдет по острой социальной драме, у всех свой метод и жанр и выбор пьес.

Есть мастера которые предпочитают брать студентов , которые играют на музыкальных инструментах, так как в его спектаклях артисты должны выражать себя не только актерским мастерством, но также и музыкальной составляющей самого произведения.

Вам надо понять чего именно вы хотите, каким артистом вы хотите быть, какого жанра и какого направления? Чтобы потом не жалеть о своем выборе.

Если у вашего мастера есть «свой» театр, то что это за театр? Вам бы хотелось бы после окончания, а возможно, и играть приглашенным артистом в стажерской в труппе еще учась в вузе?

Какие спектакли вам нравятся и какие нет?

Что для вас является театр и актерское мастерство?

Бывает так что у мастера, нет театра, где он руководит труппой, но он может быть актером этого театра что вполне не плохо в дальнейшем, так как если вы себя хорошо зарекомендуете, то он может быть замолвит за вас словечко.

Эти моменты в жизни будущего артиста очень важны перед поступлением в театральный вуз, изучите:

Кто ваш Мастер, и у кого вы хотите учиться?

Есть ли у него свой театр где он ставит спектакли?

Является ли он действующим артистом этого театра или любого другого?

Какие спектакли, фильмы, книги ему нравятся и почему?

Снимается ли он в фильмах, если да то в каком жанре и как часто?

В общем чем больше вы знаете о своем мастере тем лучше, для вас. Так как вы будете понимать какое у него направления, видение и подход к актерскому ремеслу.

День открытых дверей

При поступление в театральный вуз сначала идет день открытых дверей там вы заявляете о себе, и можете познакомиться и задать вопросы лично тому кто набирает курс, и узнать в целом какая нужна программа и так далее. Потом идет прослушивание (консультация) здесь проверяют какую программу вы приготовили, и какие у вас есть возможности. Тот кто проходит этот вступительный шаг, двигается дальше, и он проходит на первый тур. Всего их три, а где то и два, все зависит от мастера.

1 тур

В программу входят : басни, прозы, стихи – все это первый тур. Тоже самое что вы делали на прослушивание, но лучше что-нибудь добавьте новое.

2 тур

А во втором туре всё тоже самое , но так же и еще и вокал, танцы, пластика

3 тур

3й тур – этюды и ' удиви меня ' а так же общение с мастером лично это (коллоквиум). В нем мастер хочет понять насколько вы ему подходите для его будущих спектаклей, и что вы читали, читаете и знаете от театра. Не вздумайте обманывать, мастера это сразу видят, и о вас могут быть тогда не лучшего мнения.

Но самое главное: зачем вы хотите быть актером?

Когда 3й тур пройден , вы ждёте месяц что бы узнать кто поступил.

Помните: во многих театральных вузах если вы не подготовленные к дисциплине, то вас будут ломать.

Как было у меня:

Поговорим теперь обо мне. У меня на первом туре была проза, стихи, все по стандарту, но когда я сказал что есть еще монологи мне сказали это нам не интересно, пожалуйста прозу. И я начал демонстрировать свой потенциал.

На втором туре помимо танцев и песен, я сел на шпагат. И удивил так сказать своей акробатикой.

В третьем туре на 'удиви меня' у меня был этюд на пфд (память физических действий). Но только потом понял что я это делал бессознательно, не понимая как работать с данным предметом. Но педагоги смеялись и в этом и был мой успех. И я поступил, но только на платную основу, так как были слабые оценки по русскому и литературе.

Советы поступающим в театральный вуз

Мои советы вам : не будьте зажатыми, не будьте в зажимах, имейте визуальный контакт с педагогами, умейте их слышать и слушать, действовать надо моментально, от этого зависит пластичны вы или нет. И поступите ли вы на курс к этому мастеру. А также заинтересуйте мастеров, не будьте деревянными и как будто бы не эмоциональными манекенами, будьте проще и открытые , улыбайтесь, покажите свои лучшие стороны. И говорите громко. Но пожалуйста, не кричите, это уже переигрывание. Не говорите мастерам если вы учились где-то ещё на актёра. Они это ненавидят... Им нужен пластилин или марионетка, тут кто как сам выбирает тем он и будет.

А также ваши мастера те к кому вы будете поступать, будут убеждать вас еще при поступлении что актерка является главным делом вашей жизни. Если вы поступаете позднее чем в восемнадцать, то у вас будут выпрашивать что вы делали до этого, и почему не поступали сразу. Но им будет все равно что вы им скажете.

Помните: Мастер всегда ищет типаж, какой талантливый бы вы не были, если вы не попадете под видение мастера, и в типаж который ему нужен на будущий спектакль, то вы скорее всего не будете зачислены на его курс.

Мое обучение актерскому мастерству в СПбГИК 2013-2017

Мастерская В.П. Маркова

Когда я был зачислен на первый курс, то мне на почту пришло сразу сообщение:

Здравствуйте!

Вы зачислены на первый курс СПбГУКИ, специальность "Актерское искусство", мастер курса Владимир Петрович Марков.

Первый учебный день 2 сентября (собрание курса в 19:00). В этот день необходимо принести выполненное задание (в печатном виде).

Требования, предъявляемые ко ВСЕМ этюдам и номерам:

- Действие
- Сценическое внимание
- Цель
- Препятствия
- Приспособления

1 задание. Сочинить 4 этюда.

1.Сценическое действие. Вы придумываете любые предлагаемые обстоятельства. Выбираете любой характер (например, неряха, разгильдяй, авантюрист, лопушок и т.д.). Этот человек имеет определенную цель. Вдруг возникает определенное препятствие (из-за самого характера). Тогда человек использует приспособление, свойственное своему характеру, чтоб преодолеть это препятствие. Возникает еще одно препятствие – и новое приспособление.

2.Два предмета (платок и газета).Требования те же, но в приспособлениях необходимо использовать предметы (носовой платок и газету) не по назначению, т.е. платком не вытирать и газету не читать.

3.Психологический жест. Те же требования, что и в первом этюде, но в момент принятия решения человек совершает определенный психологический жест. Этот псих.жест говорит о характере человека.

4.Телефонный разговор. Правила игры те же. Но действие не физическое. Это словесное воздействие на партнера на том конце провода. Этюд начинается с того, что человек собирается звонить или ему кто-то звонит. Реплики человека на том конце провода зрители, естественно, не слышат. Препятствия создает собеседник.

2 задание. Придумать цирковой номер.

Необходимо придумать (или додумать увиденный ранее) одиночный цирковой номер (жонглиж, эквилибристика, клоунада и т.п.). Требования остаются те же (характер, препят-

ствия и приспособления), но необходимо обратить внимание на выразительные средства- пластику, походку, грим, костюм и т.д. Животных играть нельзя.

Успехов!

И тут я понял что радоваться нечему, из выше перечисленного я ничего не понял, какие этюды, цели, жесты и тому прочее. О чем вы, ведь я поступил чтобы всему этому научиться. Чтобы вы научили меня, а не я вас. Даже когда я работал в театре вообще все было по другому, мне сказали здесь скажи такую фразу, тут повернись вот так чтоб не перекрывать своего партнера по сцене, и все.

И было все органично, я все своих друзей, и знакомых всегда приводил за бесплатно на спектакли, и все оставались довольны моей игрой и в целом всего спектакля. Что вам еще надо? Когда я режиссера театра спросил что мне нужно почитать он сказал почитай книги Станиславского работа актера на собой и так далее. Я тогда читал и не понимал, о чем читаю, написано сложно, а оказывается я просто был не готов принимать ту информацию, так как не знал последовательность действий, какие входят инструменты у актера над созданием своего персонажа, и что вообще такое это Система Станиславского.

И только благодаря трем педагогам, я понял что от меня хотят видеть на сценической площадке, но об этом не много позже.

Помните: профессиональный театр и театральный институт отличается подходом к актерскому проявлению.

Что такое этюд, из чего он состоит и как в нем существовать я узнал учась в кульке.

1 курс

Этюды

У каждого вуза и мастера свой подход к обучению и передачи знаний своим ученикам. На первом курсе мы не проходили животных, как делали это наши ребята у других мастеров. Их мастер ходил с ними в зоопарк и работал над наблюдением у животных, и они пытались понять характер определенного животного, которого они будут показывать на экзамене. У нашего курса программа отличалась, мы делали сразу этюды на разные предлагаемые обстоятельства. Когда мы спрашивали почему мы не делаем животных как все? Нам было сказано что это все игра, а я вас жить учу на сценической площадке. Тогда я этого не понимал, и мне было сложно понимать и работать в этих этюдах. Но понял чуть позже, почему именно такой был подход у нашего мастера.

Этюды помогают актеру раскрыться через его внешние проявления образа, увидеть его внутреннюю жизнь, его наполненность. При этом актер может быть внутренне спокоен, но внешне сосредоточен на действии.

Цирк

Потом был цирк это упражнение сделано, для выразительности вашего тело. Вы должны не только телом владеть, но также и голосом. Мне досталось роль «Клоуна акробата» А кто то был фокусником, жонглером и т. д. На других курсах в это время делали пародии на известных артистов. То было бы мне интереснее делать, но программу не выбирают, и приходилось играть в том что хочет мастер курса.

Вспомни себя

Здесь мы играли детей, но при этом ничего не изображая, мы просто должны были вспомнить себя детьми или по наблюдать со стороны как ведут себя дети. И присвоить себе их психофизику, во взрослого человека. Тут мы уже играли детские рассказы, и мне было довольно интересен этот опыт. Другие курсы делали в это время этюды.

2 курс

Спектакль

Второй курс был самый интересный в актерском мастерстве мы делали полноценную пьесу Максима Горького «Васса Железнова» где я играю роль Павла режиссура А.М.Бадареу он многому меня обучил в понимании режиссуры. Этот спектакль после показа на втором курсе, был доработан, и сыгран еще в конце третьего курса с обновленным составом где был приглашен ученик А.М.Бадареу Артист БДТ им.Товстоногова. Как говорили зрители и ребята старших курсов, спектакль был сыгран профессионально. И у нас был первый успех. Никто не знал что на третьем курсе, ребята могут так сыграть. Этот спектакль был сыгран несколько раз и запечатлен на видео. На моем ютуб канале «Артём Актёр» есть этот телеспектакль который называется Васса Железнова «Мать» и он был сыгран в конце третьего курса, но показ спектакля не входил в программу третьего курса, это уже было наши инициатива, спектакль репетировали когда все отдыхали, то есть мы работали за бесплатно без выходных. Другие курсы делали похожую программу, то есть, они пробовали себя в спектаклях. А дальше тот кто связан с актерством, программа у всех будет одинаковая только преподноситься в разных жанрах.

3 курс

Роли не по типу

Здесь мы играли Водевиль и Комедии у меня там роли были не большие, и мне было не интересно в них играть, так как мы не совпадали с режиссурой с педагогами. Но в конце этого курса был модернизирован спектакль Васса Железнова, но об этом вы уже знаете.

4 курс

Было закрепление изученного, и мастер настоял чтоб мы играли детские спектакли. Мы думали что у нас будет дипломный Васса Железнова, но у нашего мастера было другое мнение на этот счет. Он считал что детей сложнее играть, при этом мы ничего не должны были играть, а поверить в себя и быть этими детьми. И у нас получился «Калейдоскоп чудес» рассказы соединенные и взаимодействующие с другими персонажами с разными характерами в один полноценный спектакль.

Сценическая речь

Я учился по системе З.В.Савковой

1 курс

Проза научиться говорить от лица автора

2 курс

Рассказы от лица автора с действиями персонажа

3 курс

Монологи

Научиться говорить от лица персонажа

4 курс

Повторение изученного, с добавлением нового, но потому же принципу.

А также все курсы мы повторяли речевые тренинги по системе З.В. Савковой, и учил нас этому мой педагог по сценической речи Д.В. Замиралов.

Все предметы моего обучения в СПбГИК 2013-2017

История, философия, иностранный язык (английский), психология и педагогика, русский язык культура речи, социология, безопасность жизнедеятельности, физическая культура и спорт, организация театрального (концертного, циркового)дела, история литературы, история театра, история кинематографа, история музыки, актерское мастерство, сценическая речь, пластическое воспитание, музыкальное воспитание, грим, история и культура Санкт-Петербурга, мастерство артиста драматического театра и кино, сценическая речь в драматическом театре и кино, история искусства драматического театра, история драматургии, пантомима, ансамблевое пение, мировые школы актерских тренингов, основные техники классического и современного танца, физическая культура и спорт: хореографические тренинги (элективная дисциплина), основы сценического костюма, сценический бой и фехтование.

Большинство предметов после окончания вуза мне негодились.

Практики

Активно принимал участие во всех мероприятиях кафедры и института. Выезжал со спектаклями в детские дома города Санкт Петербурга и области. Принимал участие в международном студенческом конкурсе чтецов и ораторов памяти З.В. Савковой – диплом финалиста конкурса чтецов 2016г. «Таланты без границ» – диплом лауреата первой степени номинация «Художественное слово» литературно-музыкальный спектакль 2016г. Фестиваль студенческого творчества вузов Санкт-Петербурга «Арт – Студио» – (номинация художественное слово) Диплом финалиста конкурса чтецов памяти З.В. Савковой 2017г.

Учебная исполнительская (научно-исследовательская и художественно – творческая работа)

Производственная исполнительская

Производственная преддипломная

Государственная итоговая аттестация

Выпускная квалификационная работа: исполнение роли Ученика в спектакле « Я самый, самый!». Калейдоскоп событий во дворе школы № 2017

Объем образовательной программы в том числе объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем.

Режиссура

Вот по какому художественно – режиссерскому, и актерскому методу меня учил в институте В.П. Марков

Режиссерский замысел и художественное решение моего мастера в спектаклях В.П. Маркова

Сверхзадача спектакля

Проблема спектакля

Атмосфера спектакля

Жанр спектакля

Актерский ансамбль спектакля

Архитектоника спектакля

Художественное пространственное решение спектакля

Музыкально шумовые решения спектакля

Художественный образ спектакля

Я благодарен своим педагогам по актерскому мастерству В.П. Маркову, А.М. Бадареу, и по сценической речи Д.В. Замиралову которые вложили в меня фундамент в профессии и дали мне направление, по которому я иду и по сей день.

По каким критериям (качеством) меня оценивал на курсе, по актерскому мастерству А.М. Бадареу

Творческая активность

1) Работа над ролью вне репетиционного времени

2) Собственные “приносы” (приспособления, краски, оправдания)

Творческая дисциплина

Закрепление действенного рисунка

Психологическая готовность к репетиции (концентрация)

Техническая готовность к репетиции (реквизит, костюм, грим, сложные мизансцены, внешняя характерность и пр)

Отношение к коллективу

Посещаемость (опоздания, пропуски занятий)

Общественная нагрузка

Инициатива

Исполнительность

Работа над профессиональными качествами

Эмоциональность, темперамент, воображение

Вера в предлагаемые обстоятельства

Психологическая гибкость (смена приспособлений, ритма, красок)

Общение на сценической площадке

Выразительность

Убедительность (наивность)

Раскованность (скованность, самоконтроль)

Обаяние

Выразительность голоса

Пластическая выразительность

Юмор

Широта и гибкость ума

Оригинальность мышления

Воля

Мой путь актера, и мое мнение о театральном вузе СпбГик

Первый год учебы для меня был самый сложный, он отличался от того чему меня учили в Мурманском театре. В вузе я ничего не понимал ни Систему Станиславского, не этюды и т.д. Меня хотели отчислить на первом курсе за проф. непригодность. Я начал черпать информацию где только можно, гайдов в ютубе тогда не было. И я понял, что у моих педагогов видение актерской профессии у всех разное. И я старался у каждого чему-то научиться.

Мечта актера

На втором курсе когда я вступил во все возможные актерские агентства в СПб. Мне позвонил один режиссер и он был мной заинтересован, и хотел со мной встретиться. Режиссером была женщина авторских проектов, она нашла среди тысячи заявок в Ленфильме меня, нашла мои данные и позвонила мне. Мы встретились, пообщались, узнали друг друга по ближе. И она была заинтересована взять меня на главную роль в свой будущий проект. Она сказала что для проб нужен реквизит и физическая подготовка. Я был рад такому случаю, купил реквизит за свои деньги, и было сказано что съемку будут в крыму в сентябре 2015г я тогда должен был быть на третьем курсе. Уже представлял как я буду брать разрешение у своего мастера курса и он меня отпускает, сказав возвращаетесь к нам братец только с победой. Пробы шли две недели менялись партнеры, нервы были на пределе, так как на эту роль были претенденты из самой Москвы! И они учились в «пятерки лучших театральных вузов Москвы» Уже было сказано, что арендовано помещение будем писать пилот. Моей радости уже не было предела, я знал что я получу эту роль, кто если не Я! Но в тот день мне не позвонили, не сообщили куда ехать, а просто проигнорировали мои сообщение в лс. Прошло месяца два, я решил написать ей что с проектом, она сказала что проект заморожен продюсерами, и будет ли возобновлен не понятно.

Шло время, и в свободные от учебы дни, я ходил на Питерские кастинги и массовки. А в одном проекте я снимался на постоянной пол года в массовке. В свободное время ходил на множество спектаклей в качестве зрителя, анализировал записывал и вел актерский дневник. Ходил на разные актерские тренинги по разным техникам прокачивал свои актерские знания, навыки, и способности. Кстати на окончание третьего курса педагог А.М. Бадареу который хотел меня отчислить за профнепригодность, и не хотел меня видеть на курсе, сказал мне единственному из курса оставайтесь в профессии это ваше.

Нам на курсе всегда говорили что актерская профессия. Это профессия проститутки и для богатых людей.

На Третьем курсе я понял что ничего нового уже не узнаю, так как мои педагоги работали в актерке по системе К.С. Станиславского, а по режиссуре по В.П. Маркову, Г.А. Товстоногову, А.И. Кацману и по З.Я. Корогодскому. А в плане сценической речи я овладел техникой З.В. Савковой. На четвертом курсе ничего нового не было готовились к сдаче диплома и отрабатывали изученные ранее материал. И я подрабатывал недолго в небольшом театре. Я понял то чему меня учили многое не пригодилось, это можно было и сократить и Система Станиславского не такая объемная и великая, как о ней говорят. А еще это система подходит только для театра, для кино максимум только в типичных “Русских сериалах”. Иначе будешь везде одинаковый.

Мой вам совет: Не будьте художниками прошлого, а становитесь художниками будущего!

Переезд в Москву

После окончания вуза в (2017г) с обычным дипломом, я переехал обратно в свой город. Но долго в нем засиживаться не хотел. Работал асфальтоукладчиком (дорожный рабочий) поработал 2 месяца тяжким трудом, и уехал покорять Москву. Первые 5 месяцев были самые сложные (потому что я жил без окон) В итоге прожил в хостелах 1,5 года. Все это время работал на разных киноплощадках (кем я только не был) в этой практике понял как устроен кинобизнес. В продакшенах режиссер мало что решает, а решает продюсер. Узнал что такое киношапка (актерская шапка) и побывал на ней.

А также когда ходил на прослушки в Московские театры, понял что не заменимых не существуют, чтоб вы знали меня прослушивали всегда самого последнего, первыми идут московские вузы и их актеры. И я у видел что в этих людях ничего гениального нет, как нам рассказывали по истории театра о Московских артистов. И убеждался много раз в этом на киноплощадках.

А также узнал что мой проект вышел, на который я пробовался на втором курсе, но не с моим участием. И после этого я знаю себе цену.

Первая главная роль в кино

Первый мой короткий метр случился со мной в 2018 году, но вышел чуть позже. Называется Крайность 2020. Потом я сделал два актерских шоурила (видеорил) это видео со своим участием в кино, и понял что я работаю по Системе Станиславского всегда. То есть я в предлагаемых обстоятельствах (я везде одинаковый), но разных персонажей и их историей. Когда я хотел принять участие в других коротких метрах предлагал режиссерам, чтоб я играл по другой актерской технике. Но мне бесконечно отказывали ,говоря что их так не учили.

Также звонил, писал агентам, кастинг – директорам предлагал свою кандидатуру. Расписывал свои актерские способности, и старался понравиться. Но мне всегда говорили не типаж, не то образование, а бывало говорили что я закончил самодеятельность. Я объяснял что могу играть по разным актерским техникам, но им было все равно. Меня снова не брали. И от бесконечного стресса у меня начали выпадать волосы И вскоре их осталось очень мало. И после этого я понял что не хочу быть актерской – марионеткой.

И выявил я “систему” актеры делятся на четыре типа:

Актер – (С большой буквы) этот человек имеет красный диплом либо другой, живет во имя искусства, играет по разным актерским техникам снимается без конца в коротких метрах, но за бесплатно (за идею), но всё надеется что его когда-нибудь заметят, и будут приглашать в проекты.

Исполнитель – (не важно имеет образование или нет) чаще всего это человек начинает с массовок знакомится с бригадами, с помощниками режиссеров , всегда общителен, веселый , его приглашают на кушать подано в эпизодики он везде одинаковый, везде одна и та же прическа, меняются только костюмы и реплики. Этот актер выше никогда не прыгнет потому что соглашается работать за копейки, а бригады массовки забирают себе основную часть, за то, в дальнейшем его будут приглашать всегда, на кушать подано.

Продукт – этот человек может не иметь образование, может плохо играть, но у него есть Директора-Продюсеры которые имеют связи и везде пропихивают свой продукт, не важно что обычный зритель его не знает, главное что на нем можно заработать.

Производитель – человек который создает себя сам, не зависит не от агентов, кастинг директоров и т.д. Он знает как играть, снимать, режиссировать, монтировать, продюсировать и т.д. В общем он знает как устроен кинобизнес, и этим человеком является тот , кто написал эту книгу.

Два вида актеров на кастинге

Актер типаж (мы вас берем)

Актер который красивый и талантлив, либо красив но не талантлив скорее всего будет продуктом, это если ещё ему повезет и его заметят “Дядьки Продюсеры”

Актер не типаж (мы вам перезвоним)

Тот кто не красив по мнению “Мастодонтов” но талантлив так и останется ноунеймом. Так и будет ждать свою роль всю жизнь, и ненавидеть себя за потраченное-упущенное время, и не востребованность в профессии.

Быть продюсером кино

Задачи продюсера в кино состоит не только найти деньги на реализацию проекта, а так же он будет выбирать режиссеров и актеров, которые будут участвовать в этом проекте. А также он придумывает идею, находит автора, пишет совместно с автором сценарий, пристраивает взаимоотношение, прорабатывает персонажа, работает с актерами по эпизодам, по сценам, по движению персонажей их взаимодействию, и приспособлений к друг другу , по сюжетным аркам и встраивание их в персонажей и т.д. Продюсер это целый пласт кинопроизводства.

В кинобизнесе продюсеров очень много и у каждого из них своя задача, но вот основные из них

И здесь еще зависит от самого проекта на сколько он масштабный

Виды основных продюсеров

Генеральный продюсер его нанимает сама киностудия, или он является независимым продюсером. А также он бывает владельцем самого проекта. Его основная задача найти бюджет на проект. То есть он занимается краудфандингом и краудинвестингом, а также краудсорсингом, вносит идею, нанимает главную команду из режиссеров, актеров, исполнительных продюсеров и они начинают все вместе реализовывать этот проект. Чаще всего он бывает и исполнительным продюсером.

Исполнительный продюсер работает над календарным постановочным планом, руководит наймом всего остального персонала, планирует сроки производства, контролирует финансовые потоки и бюджет для проекта.

Линейный продюсер приглашается только на крупные проекты, он нужен для помощи исполнительному продюсеру. Линейный продюсер контролирует отдельные этапы создания фильма. Иногда его нанимают на подготовительный план, чаще всего он является менеджером в кино.

Креативный продюсер он следит за стилистикой, сценарием, подбором творческого персонала, таких как операторы, художники, актеры и др.

В дополнение

А также есть VFX продюсер, ассоциированный продюсер, ассистент продюсер, координатор продюсер, сопродюсер, супервайзер продюсер, и продюсер постпродакшна и другие, и у каждого из них есть свои помощники.

Пробочки

Кастинг – директор, а нужен ли он?

Всегда все актеры зависят от мнения кастинг-директоров о них. Но кто они такие эти “уважаемые кастинг – директора” чаще всего это люди которые учились на менеджеров, нереализованные актеры, бригадиры-массовки, помощники режиссеров, и все остальные шестеренки в этом механизме. У нас в России нет проф. Кастинг – директоров, всегда это пробочки.

Пробочки- это люди которые записывают глупые видео визитки актерам ,тем самым закрывают доступ им в кино.

Почему? Вы наверно часто видите те самые видео – визитки где актеры вместо того что бы кратко рассказать о себе, только важную информацию рассказывают всякую ерунду, истории из жизни, смешные по их мнению моменты, много смеются невпопад, а так же их реплики обрываются на полу слове. Такие видео-визитки заведомо ведут актеров к провалу. Потому – что никто в здравом уме не будет смотреть, чаще всего пяти минутные видео ни о чем.

В видео визитках должна быть самая главная информация об актере. А именно: его имя, возраст, образование, рост, размер одежды, и опыт съемок. Это всё что нужно знать про актера. Однако, пробочки сами чаще всего снимаются в кино, и хотят получать роли. Им не выгодно делать правильные видео-визитки. И таким образом они закрывая путь актерам в кино, открывают этот путь для себя.

Помните: настоящие Кастинг-Директора обязаны раскрывать (своего) актера в новой роли, и давать шанс раскрыться ему в новых образах.

Это вы можете увидеть в документальном фильме “Кастинг”. Этот фильм о том каким должен быть настоящий кастинг – директор, и как он должен раскрывать актеров в новом образе для него. И актер видит рост своей актерской игры с каждой сыгранной им ролью. Но у нас в русском кино так не принято. Рекомендую к просмотру!

Как выделиться среди других актеров на прослушивание?

Секрет в том что ни как. Знаете почему? Об этом вам никто не скажет. Но в кино берут не тех кто смог чем то выделиться среди других актеров, а лишь тех ,кто попал под типаж. Вы можете говорить о себе что вы знаете два языка, владеете сценическим боем, служите в театре, имеете красный диплом, обучаетесь верховой езде и так далее. Вы выделитесь из толпы, но вас не возьмут на эту роль. А можете просто прийти, только начать говорить, как вас сразу утвердят просто потому что, вы идеально подошли под типаж.

Или можно попробовать так: Вы должны уметь продать ваше обаяние (под лизнуть) и возможно, вам повезет они вам дадут эпизодик, потом еще и еще, но помните вы будете плясать под их настроение, и они будут пользоваться тем что вам нужна эта роль.

Есть еще вариант сразу заявить о себе. Вы покажете себя, им это будет не интересно. Вас запомнят, но не будут с вами сотрудничать, потому что вы знаете себе цену. Но вас будут бояться, ненавидеть, но уважать.

Но, это надо делать тогда, когда вы счастливы, не зависите от актерства и занимаетесь таким делом от которого получаете удовольствия. Если вы не счастливы, и хотите быть актером, то у вас ничего не получится, это кастинг директор сразу увидит. И вы не получите свою роль.

Помните: основная ошибка людей которые хотят быть актерами, заключается в том, что они хотят быть актерами для того что бы быть богатыми и знаменитыми.

С начала получите ту профессию (образование) которое вас будет кормить, а потом занимайтесь уже любой творческой деятельностью, которая вам нравится.

Кастинг директора в русском кино, не имеют должного профессионального образования

Однако это люди которые просто позволяли себе взять на себя роль “Бога” они дали себе право вас прослушивать на роль и утверждать, или не утверждать.

Хотя в кино решает только продюсер. Зная это складывается вопрос какое они имеют право лишать какого-то право на роль.

Пирамидное мышление

Когда вам говорят чтобы актером стать надо учиться в театральном вузе, помните это наглая ложь! Так они отсеивают конкурентов, и возьмут своего с кем они уже сотрудничают, или того кто уже есть на примете, им не выгодно когда актеров слишком много и все они хотят сниматься в кино. Кастинг – директорам невыгодно если их «востребованный продукт» можно будет кем то заменить, тем самым они меньше будут получать свои агентские. Лучше работать с тем у кого уже хорошая ставка, и на актере можно хорошо подзаработать.

Как вас оценивают кастинг – директора?

В Москве является большим преимуществом если вы закончили «Пятерку золотых вузов»

В ваших видео визитках они хотят видеть у вас нейтральный желательно серый фон

В видео визитках надо говорить не только что вы заканчивали и ваш опыт съемок, но и ваши дополнительные навыки (режиссерам интересно какой вы человек, а не только актер)

И еще надо прикреплять видео- визитку только ссылкой на ютуб.

Но кто – то желает еще и на яндекс диске.

Они хотят видеть профессиональные фотографии сделанные в студий фотографом, не более пяти штук.

Фотографии которые вы отправляете им на почту должны быть маленького размера (иначе по их словам письмо весит много и открывать его не охота)

Заметьте про соцсети они не говорят не слово.

Мнение эксперта (и вот что я узнал)

Я вас хочу огорчить но все это не работает, кастинг – директора сами не знают чего они хотят видеть от вас, и как это должно быть правильно. Сколько людей столько и мнений. Фон может быть любой, а в визитки надо только говорить о своих навыках и результатов которые вы достигли, и о работах в кино, фотография не обязательно должны быть профессиональные, главное что было четко видно ваше лицо и фигуру, видео можно отправлять без ссылки, а просто файлом.

А теперь пункт про «Соцсети»

Меня удивляет что в современном мире в эру блогерства, у кастинг – директоров и у режиссеров до сих пор в РФ не в приоритете актеры, с развитыми соц. сетями и личным брендом. В нашей стране тенденция меняется, но очень медленно. На мой взгляд лучше взять блогера чем проф актера потому что человек с развитым личным брендом прокачает фильм и выведет его в топ лучше чем обычный актер с образованием.

Режиссеры об этом даже не задумываются, затем удивляется почему о нем, и о его фильмах никто не знает.

Давайте посмотрим на это с другой стороны, еще раз внимательно прочтите для себя ту информацию которую я вам даю.

У меня есть еще другое мнение по поводу кастинг – директоров.

Многие кастинг – директора, считают себя главными людьми в мире кинобизнеса. Вы можете быть хорошим актером или актрисой но если вы лично им не понравитесь, то ваше резюме не дойдет до режиссеров и продюсеров.

Причины могут быть разные, плохое настроение, загруженность в работе, не может найти нужный типаж и так далее. Но самая главная причина это зависть, они не на вашем месте. Сейчас объясню по подробнее.

Многие кастинг – директора, это неудачные актеры, режиссеры, продюсеры и сценаристы у которых осталось боль, и мечты которые не осуществились в реальности. Большинство из них идут кастинг – директорами, что бы сниматься в кино. Они думают так, что ролей им никто не дает, тогда они с помощью своей работы дадут сами себе роль. Но тут не так все просто, большинству приходится без конца искать типажи, и снимать видео визитки. А мечта так и остается мечтой, тем самым они свою злость вымещают на артистах.

Тоже самое относится к бригадиром массовки, которые мечтают быть актерами, но они на хрен ни кому не нужны, а это болота затягивает и они вынуждены быть рабом системы.

Многие кастинг – директора не знают какие должны быть фотографии, резюме, и видео визитки. Но они создают иллюзию что они что-то знают, чего не знают другие. Большинство туда идут работать не от хорошей жизни, а потому что они ни кому не были нужны в свое время. Многие из них психологически травмированы и пытаются убежать от самих себя.

Но от себе ну убежишь, им надо было проработать свои обиды, детские травмы, а не срываться на актеров, и не показывать свою значимость, и не создавать видимость что они что такое делают «важное» как мы и видим результат их труда, актеры все одинаковые, берут одних и те же, и нет ни какого развития. Они даже и не знают что можно играть по другому, и что есть совершенно другие техники, вот вы знаете что на западе очень востребована техника Александра? И по ней учатся молодые актеры. И что есть коучи которые готовят актера перед ролью? А они есть многие коучи имеют свою технику, а у нас только одна устаревшая которая уже больше ста лет это Система Станиславского, и да это не система, а техника ну да ладно, более подробно об этом я говорю в своих видео.

Все кастинг – директора считают что если вы не закончили "пятерку золотых вузов" Москвы то вы не актер, и не справитесь ни с какой ролью, так они убирают конкурентов, так и считают и "мастодонты" которым пора на пенсию, но они считают чтобы быть актером нужно иметь театральное высшее образование, смешно. И они в своем вузе являются «Мастерами» только они не кому не нужны, в кино никогда главные роли не играли а только в эпизодиках, но они считают что могут чему то на учить,

они набирают очередной курс неудачников, которые потом работают аниматорами и если повезет кастинг – директорами. Так работает пирамидное мышление, им обидно что они учи-

лись, а кто то придет без всякого образования, да и еще будет играть главные роли и быть востребованным в этом ремесле, нет должна же быть система краба, то есть быть как все.

В современном мире нужно снимать свое кино, и не зависеть не от кого, а кастинг – директоров оставьте для пенсионеров, пусть они только с ними работают. А молодые ребята пусть делают себе проекты сами, для этого есть масса возможностей, главное чтоб было желание, а там и будет и действие.

Как вы видите, я постарался заякорить эту информацию в ваше подсознание. Теперь вы точно знаете кто такие эти пробочки, и что они из себя представляют, и как с ними нужно себя вести.

Работа не по тексту

Не все кастинг директора разрешат вам работать не по тексту, они ставят вам условие, если вы им не понравитесь, то ни какой текст уже не поможет то тогда следующий.

Кастинг директор = условие

Я не встречал ни одного кастинг директора, который проявлял бы заботу о своих будущих актеров, для них вы пустое место, который хочет только денег и славы. Они специально ведут себя так, что вы знали свое место. Но это неправильный подход допустим на западе, настоящий кастинг – директор заботится о своих актерах, и предоставляет им комфорт и уют для раскрытия персонажа, на который пробуется актер.

Они предлагают, как вам будет удобнее писать пробы сидя или стоя. У нас же выбор только один, и редко присутствует оператор, и кастинг – директору (пробочке) приходится все делать самой.

Актерские агентства

Не вставляйте никогда в платные актерские базы, эти базы собирают мертвые души и они выживают и делают деньги за счет вас. Зайдите в любую актерскую базу, только не в ту где стоят “Известные Актеры”, а в обычную для простых начинающих актеров. Рандомно выберите 10 человек и введите их в гугле. Из 10 человек более менее реализованным будет в лучшем случае только 1. Это говорит о том что актерские агентства – лишь способ заработка для самих создателей агентств.

Проценты агентские

Очень часто агенты стали обманывать своих актеров. До 2020г начинающий актер получал в среднем за эпизод от 8 тысяч рублей до 15 тысяч рублей за один съемочный день. Сейчас они стали наглеть, за один эпизод с вашим участием цена может быть от 1ой тысячи до 5 тысяч, и как на эти деньги прожить начинающему актеру? Им по фигу на вас, остальной гонорар агент забирает себе.

У меня был случай, когда я играл эпизод было прописано два съемочных дня. За один эпизод мне должны были заплатить 3 тысячи рублей, в итоге когда отснялся, в этот же день мне заплатили сразу (конверт с тремя тысячами рублей наличными) , а вот второй раз, когда уже я отснялся в эпизоде в этом проекте, было сказано что оплата поступит вам сегодня на карту. Прошел день, второй, и я стал звонить тому, кто должен был мне заплатить мой «большой гонорар». И было сказано: вам заплатят, после окончания продакшена. Прошло пол года, и вдруг я узнал что вышел проект с моим участием. Но мне об этом никто не сказал, и я стал звонить этому человеку, и заявил о себе. И мне было сказано приходите туда то, во столько то часов. Я пришел и мне дали с «надменным лицом» конверт где лежали мои три тысячи рублей.

И таких случаев у меня было много. Когда утвердили на эпизод, а оказался в массовке, а узнаешь это только на съемочной площадке. Потому что всем на тебя на плевать. Или приехал на эпизод утром, сцена моя была днем прописана в вызывном, а перенесли ее на потом, и сократили слова моего персонажа. Или отснялся в хорошем эпизоде, а его вырезали. Или снялся, а моего персонажа переозвучили, не приглашая меня в студию, тем самым кто – то заработал на мне. А по идее, за озвучку мне должны были заплатить отдельно. Или снялся во вкусном эпизоде, за который мне не стыдно. А проект так и не закончили и т.д. много чего было...

Помните: Если вас утвердили на главную роль в сериал категории (Б), то играть в сериале категории (А) или стать актером полного метра, будет очень сложно. Тут важно как вы себя зарекомендуете, в каком формате вы играете , туда вас и будут утверждать режиссер и продюсер.

Агенты убивают вашу индивидуальность

Если у вас есть какая то фишка, то агенты постараются вашу фишку убрать, чтоб вы без них ничего не смогли сделать, и чтоб вы себя чувствовали обычным актером, которого можно заменить кем-то другим.

Чтобы быть актером просто заплати

Да да, именно так, не важно что у вас нет таланта, он у вас есть, но гораздо важнее это дать людям, то чего они хотят больше всего это денег, вы даете продюсеру денег, и вот вы уже новый актер его проектов. И при этом не нужно не каких заканчивать театральных вузов, бегать по кастингам и тому подобное. Просто заплати и будь актером.

Роли через кекс (ну вы поняли)

Для никого не секрет, что большинство ролей, особенно на главные роли, где есть финансирование кино, где есть продюсер, утверждают на роль через кекс, только об этом не принято говорить, и в театральных вузах об этом не говорят, старая школа просто считает что кому то просто повезло, и его, или ее утвердили на роль за счет таланта. Только правду мы с вами знаем как большинство актеров проходят кастинги на главные роли. Про театр я вообще молчу.

Некоторые из вас считают что это стереотип или во все не правда, но есть интервью, в которых некоторые люди связанные с шоубизнесом признаются что в том что кекс имел место быть в их сфере.

Например: Одна известная советская артистка, рассказала в своем интервью что спала с художественным руководителем (режиссером) ради ролей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.