

9 класс

Искусство



Урок . Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. Театр.

TEATP





те́атр (греч. — место для зрелищ, за-
релище — зрелищный вид искусства,
представляющий собой синтез различ-
ных искусств — литературы, музыки,
хореографии, вокала, изобразительного
искусства и других, обладающий собственной
спецификой: отражение действительности,
конфликтов, характеров, а также их трактовка и
оценка, утверждение тех или иных идей здесь
происходит посредством драматического
действия, главным носителем которого



История театра

Театр родился из древнейших охотничьих, сельскохозяйственных и других ритуальных празднеств, в аллегорической форме воспроизводивших явления природы или трудовые процессы.

Сцена из представления



Однако обрядовые действия сами по себе ещё не были театром: как считают искусствоведы, театр начинается там, где появляется зритель, — он предполагает не только коллективные усилия в процессе создания произведения, но и коллективное восприятие, и своей эстетической цели театр достигает лишь в том случае, если сценическое действие находит отклик у зрителей.

Развитие театра всегда было неотделимо от развития общества и состояния культуры в целом, — с особенностями общественного развития были связаны его расцвет или упадок, преобладание в театре тех или иных художественных тенденций и его роль в духовной жизни страны.

Античный

театр

Древнегреческий театр родился из **мистерий**, (совокупность тайных культовых мероприятий, посвящённых божествам, к участию в которых допускались лишь посвящённые).

Зачастую представляли собой театрализованные представления, посвященными богам — покровителям земледелия, в первую очередь Дионису: в ходе посвящённых ему празднеств хор «сатиров», одетых в козлиные шкуры, распевал песни (дифирамбы), содержание которых составляли мифы дионисийского круга. От хора сатиров произошло и слово «**трагедия**» (буквально — «песнь козлов»)



Посвящение в дионисийские таинства. Фреска виллы Мистерий, Помпеи.

В те времена существовали пьесы только двух жанров — **трагедии** и **комедии**. Писались они чаще всего на мифологические или исторические сюжеты. Все роли играли мужчины. Актёры выступали в огромных масках и на котурнах. Декораций не было. Женщины не всегда и не везде допускались на представления, особенно на комедию, и сидели, как правило, отдельно от мужчин. В Греции профессия актера считалась престижной, а в Риме — позорной.

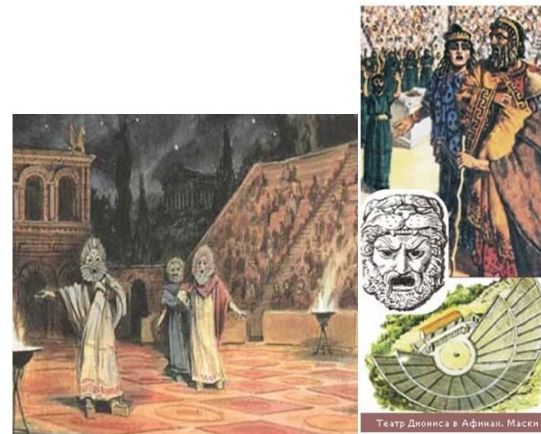


Котурны

МАСКИ ДЛЯ АКТЁРОВ



Актёрами были только мужчины

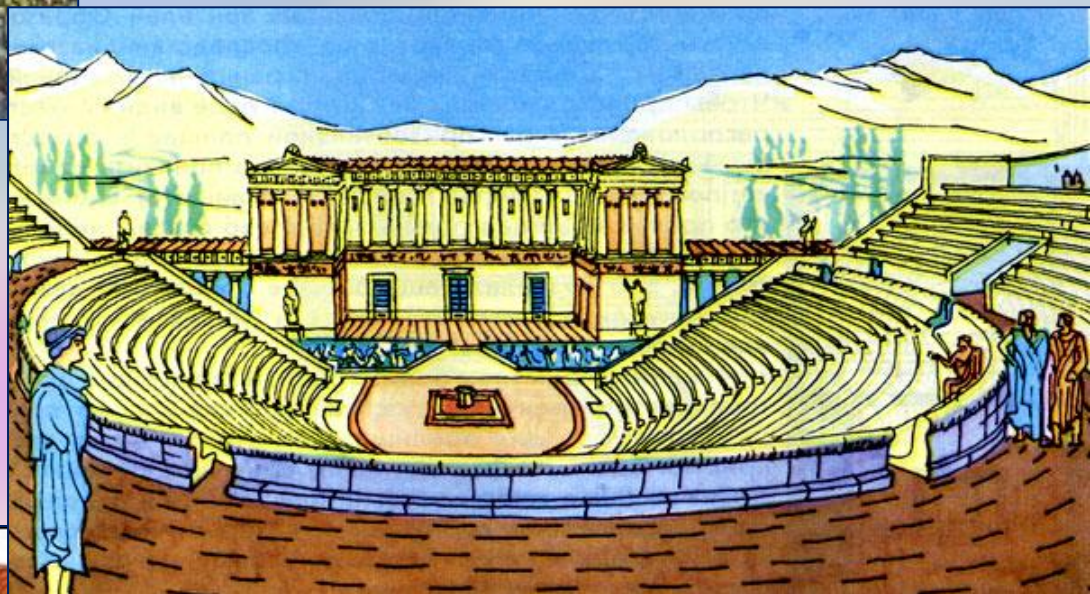


Театр Диониса в Афинах. Маски





Античный театр



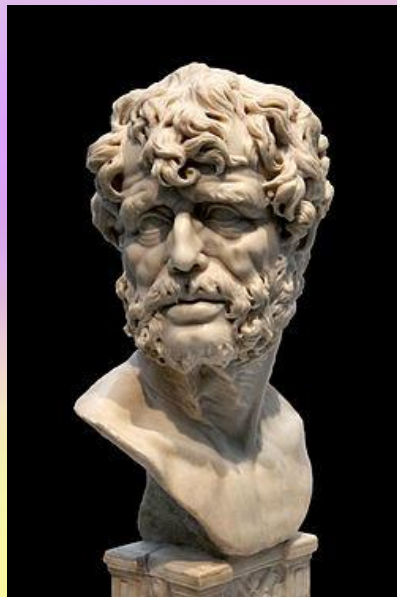
Знаменитые драматурги того времени: Эсхил, Софокл, Еврипид, которых называют отцами греческой трагедии, Аристофан — отец комедии.

В Риме можно отметить Плавта комедиографа и Сенеку, который обрабатывал произведения Еврипида.



Плав

т



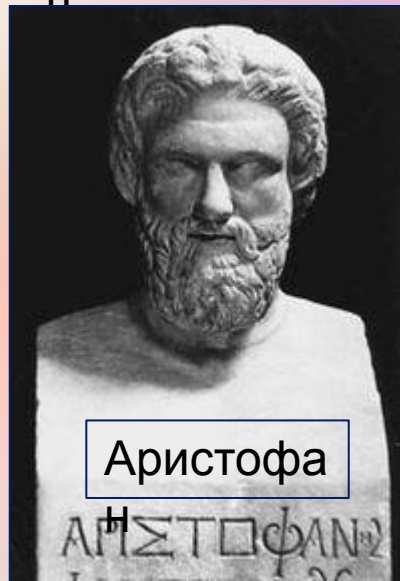
Сенек

а



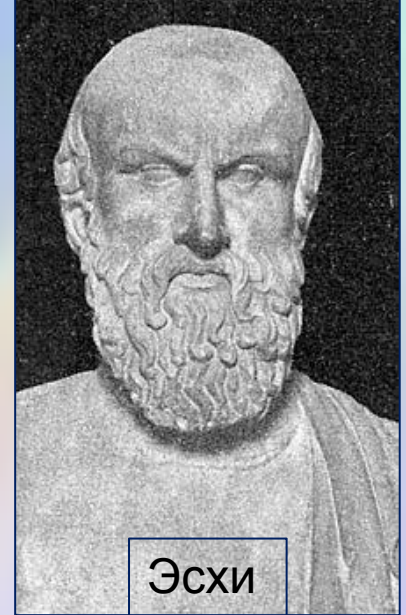
Софок

л



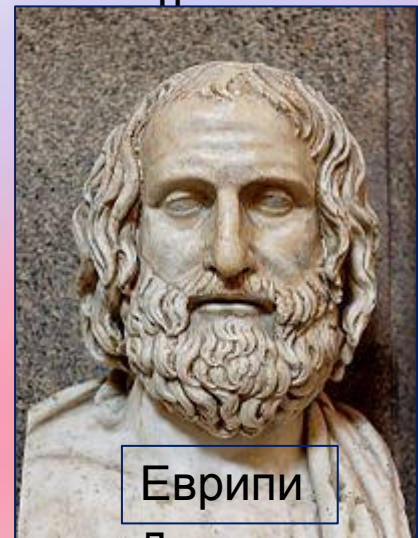
Аристофа

н



Эсхи

л



Еврипи

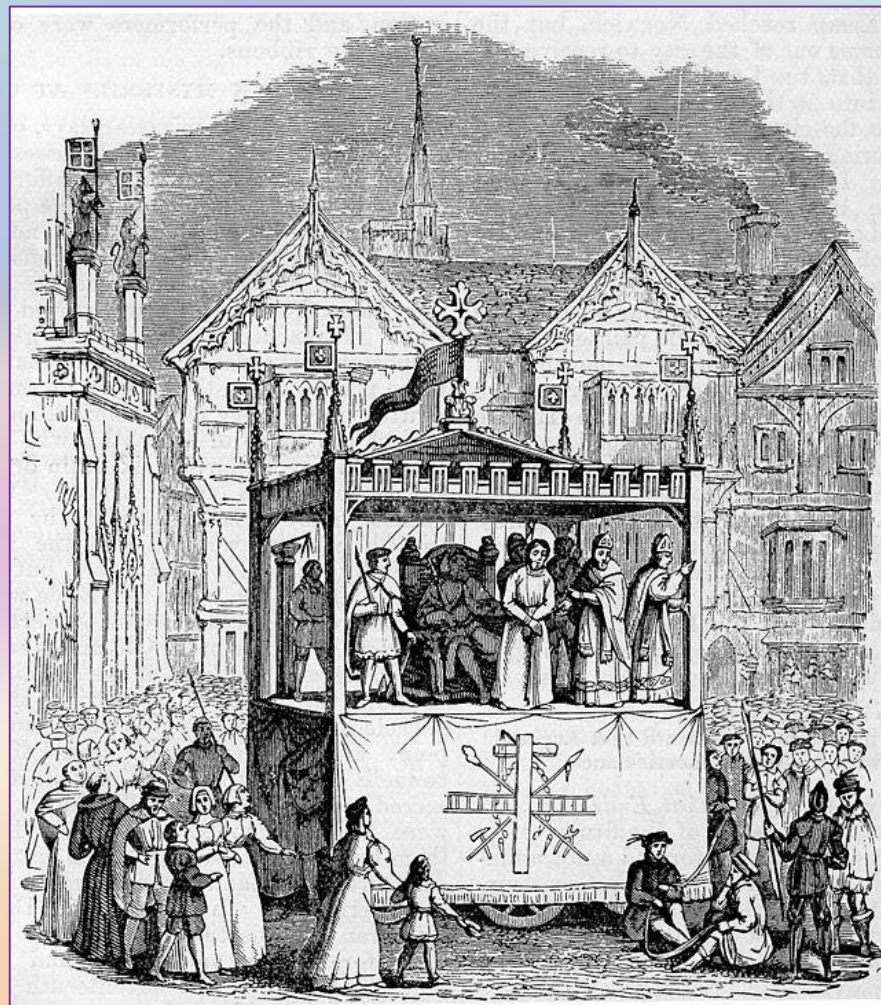
д

Европейский театр

Средневековье

После падения Римской империи античный театр был забыт: ранние идеологи христианства осуждали лицедейство, и не только актёры, музыканты и «плясуны», но и все «одержимые страстью к театру» исключались из христианских общин.

Средневековый театр фактически рождался заново, из народных обрядов и религиозных праздников — инсценировок церковных служб.



Английский средневековый театр,
гравюра 19 века

Эпоха

Ренессанса

Театр эпохи Ренессанса родился в Италии, где дольше, чем в других странах, существовала литургическая драма и относительно поздно, лишь в середине XV века, появился итальянский аналог мистерий. Во Флоренции тексты для этих представлений писали крупные поэты-гуманисты — Фео Белькари, Луиджи Пульчи и сам Лоренцо Медичи. Увлечённые античной литературой и философией гуманисты поначалу прививали, насколько это было возможно, античный дух священным представлениям, вплоть до использования в мистериях языческих сюжетов, в частности мифа об Орфее.



Итальянская комедия. XVI
век



Луиджи
Пульчи



Лоренцо
Медичи

Опера и балет

В эпоху Ренессанса в Италии зародились также опера и балет.

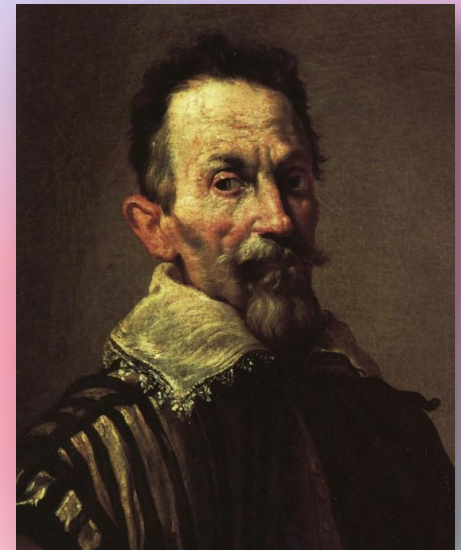
Вначале в мистериях появилась эпизодически вводимая музыка, позднее музыка стала сопровождать всё действие. В середине 16 века были популярны пасторали, которые сопровождались хоровым пением. В конце 16 века появились произведения с одноголосым пением (монодия).

В 1637 году в Венеции был открыт первый оперный театр.



Клаудио
Монтеверди

Первыми оперными композиторами были Якопо Пери, Клаудио Монтеверди.



Якопо
Пери

Бале



Т Первые балеты ставились при дворе для развлечения придворной знати. Хореография была создана на основе придворных танцев



Первые балеты включали не только танцы, но и разговоры и элементы драмы.

Постепенно танец вытеснил из балета элементы драмы. Во Франции балет сформировался как отдельный жанр. Балетные представления теперь давали не только при дворе, но и в театрах. Дворяне, включая Людовика 14-го, исполняли в балете роли разной важности.

Театр в России

В России театр родился поздно — лишь во второй половине XVII века.

Однако в православной церкви были приняты инсценировки отдельных служб — Пещное действо и Шествие на осляти. Эти обряды совершались не позднее, чем с начала XVI столетия



В. Г. Шварц. «Шествие на осляти».

(Праздник Вербного воскресенья)



Ф. Н. Рисс. Скоморохи в деревне.

1857

Скоморошество, зародившееся ещё в XI веке, жестко осуждалось Церковью и было официально запрещено в 1648 году указом Алексея Михайловича.

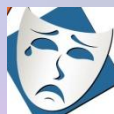
Театр в Россию был импортирован из Западной Европы.

В 1672 году был создан первый придворный театр

Понятие «театр» включает в себя различные его виды:



драматический театр,



оперный,



балетный,



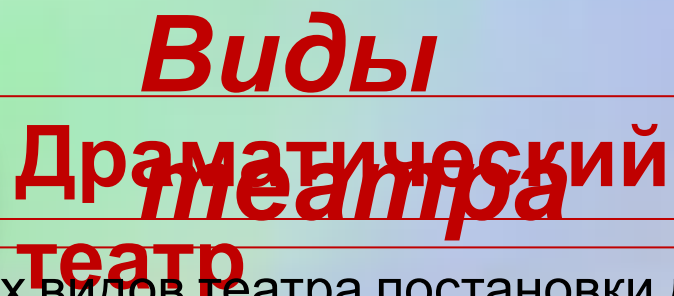
кукольный,



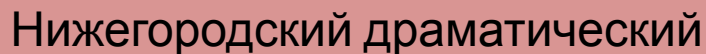
театр пантомимы и др



Во все времена театр представлял собой искусство коллективное; в современном театре в создании спектакля, помимо актёров и режиссёра (дирижёра, балетмейстера), участвуют художник-сценограф, композитор, хореограф, а также бутафоры, костюмеры, гримёры, рабочие сцены, осветители



К драматической литературе относятся драма, комедия, трагедия, трагикомедия, мистерия, водевиль, фарс, мелодрама.



Опер

Опера — вид театрального искусства, в котором сценическое действие тесно слито с музыкой — вокальной и оркестровой. В опере объединяется сольное и хоровое пение, различного рода ансамбли, симфонический оркестр, декорации и костюмы а также балетные сцены.

Оперные постановки обычно осуществляются в специально

оборудованных оперных театрах



Бале

Т



Балет в театре это красивое представление без слов, танцуют в пуантах.





Пантомим а

Пантомима — искусство создания художественного образа с помощью мимики и пластики человеческого тела, без использования слов. Пантомима зародилась в Древней Греции, где была частью репертура



ТЕАТР

кукол

Театр кукол — одна из разновидностей кукольного вида искусства.

В спектаклях театра кукол внешность и физические действия персонажей изображаются, как правило, объёмными, полу объёмными (барельефными или горельефными) и плоскими куклами (куклами-актёрами).

Куклы-актёры обычно управляются и приводятся в движение людьми, актёрами-кукловодами, а иногда автоматическими механическими устройствами.



Среди театров кукол различают три основных

типа:

- Театр верховых кукол (перчаточных, тростевых и кукол иных конструкций), управляемых снизу. Актёры-кукловоды в театрах этого типа обычно скрыты от зрителей ширмой, но бывает и так, что они не скрываются и видны зрителям целиком или на половину своего роста.



- Театр низовых кукол (кукол-марионеток), управляемых сверху с помощью ниток, прутов или проволоками. Актёры-кукловоды в театрах этого типа чаще всего тоже скрыты от зрителей, но не ширмой, а верхней занавеской или падугой. В некоторых случаях актёры-кукловоды, как и в театрах верховых кукол, видны зрителям целиком или на половину своего роста.



- Театр кукол срединных (не верховых и не низовых) кукол, управляемых на уровне актёров-кукловодов. Срединные куклы бывают объёмными, управляемыми актёрами-кукловодами либо со стороны, либо изнутри кукол больших размеров, внутри которых находится актёр-кукловод



Домашнее задание

- ❖ *Выучить историю театра*
- ❖ *Театры Нижнего Новгорода.*

Составить небольшое сообщение об одном из театров Нижнего Новгорода и представить в виде презентации.



В Нижнем Новгороде работают 14 театров.

- Нижегородский государственный академический театр драмы имени М. Горького
- Нижегородский государственный академический театр кукол
- Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина
- Нижегородский государственный театр юного зрителя
- Нижегородский Камерный театр оперы и музыкальной комедии имени Степанова
- Нижегородский театр «Комедия»
- Детский театр Вера
- Театр музыкально-пластической драмы «Преображение»
- Театр «Пиано»
- Театр одновременной игры «Зоопарк»
- Кулинарный театр «Театр со вкусом»
- Учебный театр театрального училища им. Е.А. Евстигнеева
- Народный театр ДК профсоюзов им. Я.М. Свердлова
- Народный драматический театр ДК "ГАЗ"

