

Театр как особый вид сценического искусства

«Зачем мы ходим в театр, зачем мы любим театр?

**Затем, что он освежает душу мощными и разнообразными
впечатлениями и открывает нам новый, преображенный и дивный
мир страстей и жизни».**

В.Г.Белинский

**«Театр ничуть не безделица и
вовсе не пустая вещь. Это такая
кафедра, с которой можно много
сказать миру добра».**

Н.В.Гоголь

**«Красиво не то, что по-
театральному ослепляет и
дурманит зрителя. Красиво то,
что возвышает жизнь
человеческого духа на сцене и
со сцены, т.е. чувства и мысли
артистов и зрителей».**

К.С.Станиславский

осуществляющее профессиональную театральную деятельность в целях удовлетворения и формирования духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве.

Основными видами деятельности театра являются:

- подготовка и показ спектаклей, а также других публичных представлений;**
- организация гастролей, концертов;**
- проведение творческих вечеров, фестивалей и конкурсов и др.**

Театр в переводе с греческого Theatron - место для зрелищ.

Театральные действия происходят в специально сконструированном здании.

Обычно театральное здание состоит:

- из публичных помещений: смотровой зал, фойе, вестибюль;**
- из блока сцены: сцена, склады декораций и реквизитов; и**
- из засценных помещений: гардеробы, пробные залы, мастерские.**

Типовая схема театра

Первые театральные представления включали в себя слово и пение, танец и движение.

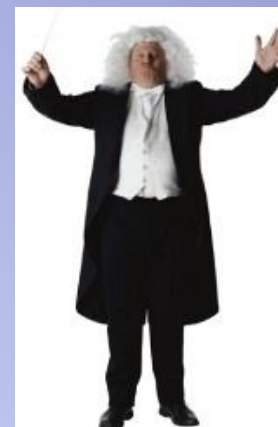
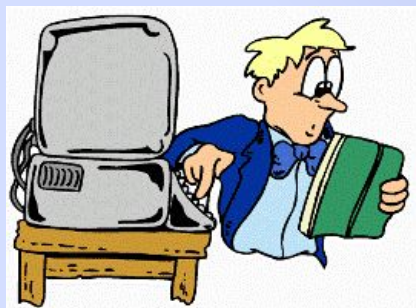
Музыка и жесты усиливали значение слов, танцы иногда становились самостоятельными «номерами». Подобные действия отличались синкретизмом (от греч. «синкретисмос» — «соединение»), т. е. такой степенью слитности составных частей (музыки и слова в первую очередь), что зритель не мог вычленить их в своём сознании и оценить каждую форму отдельно.

Постепенно публика научилась различать элементы представления, и со временем из них развились известные нам виды театра. Синкретизм сменился синтезом — намеренным соединением разных форм.

Театр — искусство коллективное. Спектакль — это результат деятельности многих людей, не только тех, кто появляется на сцене, но и тех, кто шьёт костюмы, мастерит предметы реквизита, устанавливает свет, встречает зрителей.

Недаром существует определение «работники театрального цеха»: спектакль — это и творчество, и производство.

Определите, чем могут заниматься в театре люди, изображенные на этих картинках:

Балетмейстер — автор и постановщик балетов, хореографических миниатюр, танцев.

Режиссер — постановщик спектаклей, на основе собственного замысла создает новую сценическую реальность, объединяя работу актеров, художника, композитора.

Хормейстер — заведующий и управляющий хором.

Хореограф — составитель балетных танцев.

Статисты — лица, исполняющие на сцене бессловесные роли, как-то: народ, войско и т. п.

Солист — самостоятельный исполнитель в пении или танцах.

Прима-балерина — главная балерина.

Драматург — пишущий и ставящий на сцене театральные пьесы.

Декоратор — художник, пишущий декорации.

Актер (актриса) — исполнитель(ца) пьесы на сцене, главное лицо в спектакле.

Дирижер — музыкант, управляющий оркестром или хором.

Гример - специалист, занимающийся гримировкой актеров.

Суфлер — работник театра, следящий за ходом репетиций и спектакля по тексту пьесы и в случае необходимости подсказывающий актерам слова роли.

Зритель - тот, ради которого существует театр.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

*самый
распространённый и
популярный вид
театра.*

Главное выразительное средство — слово (не случайно этот театр иногда называют разговорным).

Смысл происходящих на сцене событий, характеры действующих лиц раскрываются с помощью слов, которые складываются в текст (он может быть прозаическим или стихотворным).

ОПЕРНЫЙ ТЕАТР

- театр, где основным видом музыкально-театрального искусства является опера.

Опера - вид музыкально-театрального искусства, сочетающий вокальную и инструментальную музыку со сценическим действием; возник в Италии на рубеже 16-17 веков.

В самом общем виде оперу можно определить как театральное представление, в котором не говорят, а поют. Пение и песня составляют неременную составную часть этого искусства. Здесь песня выступает в разных формах: это ария — песня — монолог, песня-признание; дуэт — песня-диалог; речитатив — имитация разговорных форм в музыке и т. д. Именно музыка и песня делает оперу неповторимым искусством духовно-возвышенной правды.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

- театр, который включает в себя различные музыкальные жанры - мюзикл, оперу, оперетту, музыкальную комедию, балет и другое.

В XVI в. на основе придворных и народных танцев начал формироваться балетный театр. Само слово «балет» происходит от **позднелатинского ballare — «танцевать».**

В балете о событиях и взаимоотношениях персонажей рассказывают движения и танцы, которые артисты исполняют под музыку, сочинённую на основе либретто.

В конце XX в. стали распространёнными бессюжетные спектакли, созданные на музыку симфонических произведений.

Ставит подобные представления **хореограф**. «Хорея» в переводе с древнегреческого значит «пляска», а «графо» — «пишу».

Следовательно, хореограф «пишет спектакль» при помощи танца, строит пластические композиции в соответствии с музыкой и сюжетом. В балетных спектаклях, как правило, заняты солисты, а также **корифеи** — именно так в русском театре называли **главного артиста кордебалета**, танцевавшего на первой линии, ближе к зрителям. Кордебалетом именуют участников массовых сцен.

Спящая красавица

История оперетты насчитывает чуть больше полутора веков. В науке существуют две точки зрения на оперетту. Некоторые учёные считают её самостоятельным видом театрального искусства, другие — жанром (то же можно сказать о мюзикле). Первые спектакли, преимущественно комического содержания, появились во второй половине XIX в. в парижском театре «Буфф-Паризьен». Сюжеты оперетт обычно комедийные, разговорные диалоги чередуются с пением и танцами. Иногда музыкальные номера не связаны с сюжетом, являются интермедиями (см. статью «Жак Оффенбах, Иоганн Штраус и лёгкая музыка второй половины XIX века» в разделе «Музыка»).

Опера «Князь Игорь»

В конце XIX столетия в США появился мюзикл.

Это сценическое произведение (как комическое, так и драматическое по сюжету), в котором используются формы эстрадного искусства, драматического театра, балета и оперы, бытового танца. В оперетте музыкальные фрагменты могут быть вставными, в мюзикле — никогда, они «растворены» в действии.

Мюзикл — искусство для всех. Сюжеты, как правило, просты, а мелодии часто становятся шлягерами.

История мюзикла началась в 1866 г. — тогда в Нью-Йорке было показано музыкально-драматическое представление «Чёрный плут» (в другом переводе «Злодей-мошенник»). Успех был ошеломляющим и неожиданным. Однако полноценное место среди других видов театрального искусства мюзикл занял только в 20-х гг. XX столетия. Подобные спектакли стали появляться сначала в США, а после Второй мировой войны — на сценах Англии, Австрии, Франции.

Наиболее удачные мюзиклы были экранизированы («Кабаре», «Шербурские зонтики», «Звуки музыки»)

ТЕАТР КУКОЛ

- вид театрального зрелища, в котором действуют куклы, управляемые актерами-кукловодами, обычно скрытыми от зрителя ширмой.

В Европе он появился в эпоху античности. В Древней Греции и Риме игрались домашние спектакли. С того времени театр, конечно, изменился, но осталось главное — в таких представлениях участвуют только куклы. Впрочем, в последние годы куклы часто «делят» сцену с актёрами.

У каждого народа свои кукольные герои, в чём-то похожие, а чем-то разные. Но всех их объединяет одно: на сцене они шутят, озорничают, высмеивают недостатки людей.

Куклы отличаются друг от друга, и по «внешности», и по устройству.

Наиболее распространены куклы, управляемые при помощи ниток, перчаточные и тростевые куклы. Представления кукольного театра требуют специального оборудования и особой сцены. На первых порах это был просто ящик с проделанными снизу (или сверху) отверстиями.

В Средние века спектакли устраивались на площади — тогда между двух столбов натягивалась занавеска, за которой прятались кукловоды.

В XIX в. представления стали играть в специально выстроенных помещениях. Особая форма кукольного театра — театр марионеток, деревянных кукол. Для кукольного театра сочинялись специальные сценарии. В русском театре кукол прославился театр Петрушки. Один из ведущих кукольных театров - Центральный театр кукол имени С. В. Образцова (Москва).

НАРОДНЫЙ ТЕАТР

1) театр, бытующий в народе в формах, органически связанных с устным народным творчеством (см., например, Балаган, Вертеп, Петрушка, Скоморохи)

2) непрофессиональный любительский театр. Появился в России в середине 19 в. Звание "народный театр" присваивалось (в конце 1960-х - 80-х годов) любительским театрам с постоянной труппой и полноценным репертуаром, которые располагали условиями для регулярного показа спектаклей.

3) профессиональный театр, деятельность которого во 2-й пол. 19 в. была адресована широкому зрителю (театр для народа).

Автор:
Калинина Наталья Николаевна
МОУ «Нижнекужебарская СОШ
№10»

The end