

Театр как вид искусства

Марченко Мария, 8 «В»

Краткая история театра

Театр зародился ещё в древней Греции. Он включал в себя игру актёров, музыкальные и танцевальные номера, поэзию и прозу, дизайнерское оформление и живопись. Там же впервые появились трагические и комические постановки как жанр театрального искусства.

В театре действие, которое происходило на сцене, сопровождал хор, а актёры с помощью жестов, эмоций и мимики показывали своё мастерство. Чаще всего представления показывали прямо под открытым небом. Зрителя размещали на небольших горках, холмах и иных возвышенностях, а актёры играли на ровной площадке.

Занавес и применение декораций изначально стали использовать во время представлений в Риме. Как и в современных театрах, сцена располагалась выше оркестра.

С XX века начали приобретать популярность оперные и балетные пьесы. В это же время появляется освещение посредством электричества, большое разнообразие декораций, движущаяся сцена, зрелищные спецэффекты с водой, дымом, светом и прочим.

В современном театре задуманные представления воплощаются в реальность при помощи большого количества людей и требуют существенных затрат. Ведь помимо режиссера, продюсера и актёров также требуются технические специалисты, дизайнеры и декораторы, костюмеры и гримёры. Однако при всём своем техническом оснащении и возможностях, в театрах живы традиции периода Античности и ставятся классические произведения.

Виды театра

1) Драматический театр

Спектакль в драматическом театре основывается на литературном произведении — драме или сценарии, предполагающем импровизацию. Основным средством выразительности для артиста драматического театра, наряду с физическими действиями, является речь.

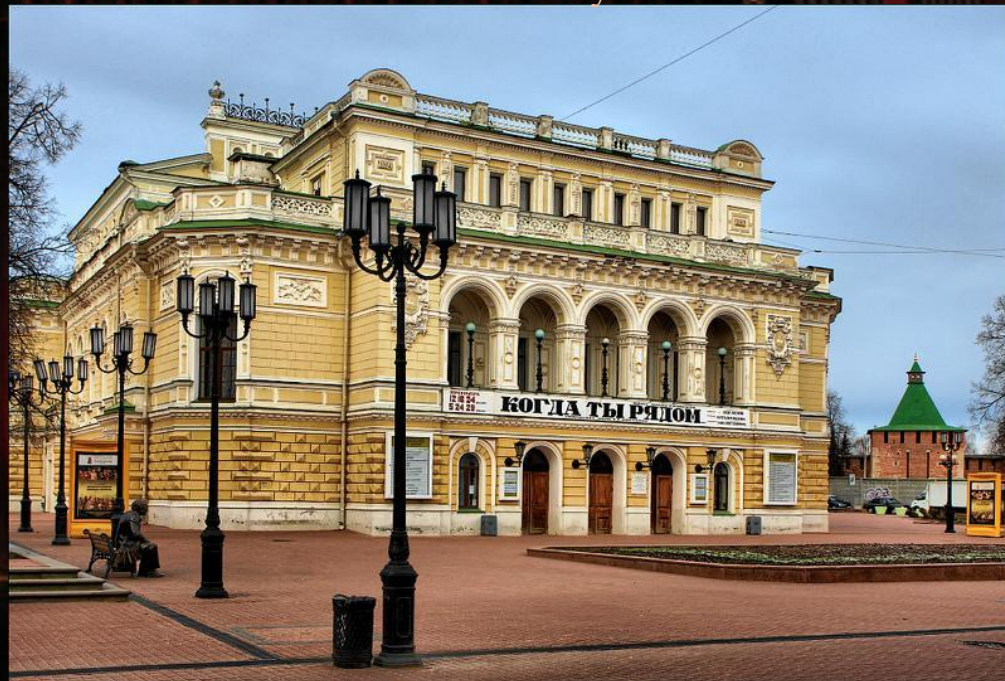
При этом драматический театр в наибольшей степени является искусством синтетическим: он может

включать в себя в качестве полноправных элементов и вокал, и танец, и пантомиму

Драматический

театр Нижнего

Новгорода:

2) Опера

Опера — жанр музыкально-драматического искусства, в котором содержание воплощается средствами музыкальной драматургии, главным образом посредством вокальной музыки. Литературная основа оперы — либретто. В этом музыкальном жанре слиты в единое целое поэзия и драматическое искусство, вокальная и инструментальная музыка, мимика, танцы, живопись, декорации и костюмы. Композитор часто пишет оперу на сюжет, заимствованный из литературы. Практически каждая опера начинается увертюрой — симфоническим вступлением, которое в общих чертах знакомит слушателя с содержанием всего действия.

Оперными театрами называют здания музыкальных театров, специально предназначенные для показа оперных постановок. В отличие от театров под открытым небом, здание оперного театра оснащено большой сценой с дорогостоящим техническим оборудованием, включая оркестровую яму и зрительный зал в один или несколько ярусов, располагающихся друг над другом либо оформленных в виде лож. Крупнейшими по количеству мест для зрителей зданиями оперных театров мира

являются Метрополитен Опера в Нью-Йорке (3 800 мест), Опера в Сан-Франциско (3 146 мест) и Ла-Скала в Италии (2 800 мест).

Первый из перечисленных мы можем лицезреть на картинке справа.

3) Балет

Балет — вид сценического искусства; спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах. В основе классического балетного спектакля лежит определённый сюжет, драматургический замысел, либретто, в XX веке появился бессюжетный балет, драматургия которого основана на развитии, заложенном в музыке. Основными видами танца в балете являются классический танец и характерный танец (к характерным танцам относятся народные и национальные танцы, переработанные для исполнения в балетном спектакле). Немаловажную роль играет пантомима, с помощью которой актёры передают чувства героев, их «разговор» между собой, суть происходящего. В современном балете широко используются другие техники танца, а также элементы гимнастики, акробатики, восточных единоборств и т. п.

Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде:

4) Кукольный театр

Театр кукол — одна из разновидностей кукольного вида пространственно-временного искусства, в который входят мультипликационное и немультпликационное анимационное киноискусство, кукольное искусство эстрады и художественные кукольные программы телевидения. В спектаклях театра кукол внешность и физические действия персонажей изображаются и/или обозначаются, как правило, объёмными, полу объёмными и плоскими куклами. Куклы-актёры обычно управляются и приводятся в движение людьми, актёрами-кукловодами, а иногда автоматическими механическими или механически-электрически-электронными устройствами. В последнем случае куклы-актёры называются куклами-роботами.

Среди театров кукол различают три основных типа:

1. Театр верховых кукол, 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.
2. 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.
3. Театр срединных 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. К числу срединных кукол относятся, в частности, куклы Театра теней. В таких театрах актёры-кукловоды не видны зрителям, так как находятся за экраном, на который проецируются тени от плоских или не плоских кукол-актёров. В качестве срединных кукол-актёров используются куклы-марионетки, управляемые сзади кукол видимыми или не видимыми зрителям актёрами-кукловодами. Либо перчаточные куклы или куклы-актёры других конструкций.

В последнее время всё чаще театр кукол представляет собой сценическое взаимодействие актёров-кукловодов с куклами (актёры «играют в открытую», то есть не скрыты от зрителей ширмой или каким-либо иным объектом). Но фактически подобные взаимодействия актёров-кукловодов и кукол-актёров привели к размыванию границ между кукольным и не кукольными видами пространственно — временного искусства. Профессиональные кукольники всё же призывают не злоупотреблять «третьим жанром», а использовать в основном выразительные средства, присущие театру кукол.

Государственный академический Центральный театр
кукол имени С.В. Образцова в Москве:

4) Пантомима

Пантомима — вид сценического искусства, в котором основным средством создания художественного образа является пластика человеческого тела, без использования слов.

Как вид театрального искусства пантомима существует с древнейших времён. Наиболее известными фигурами в Европейской классической пантомиме были Батист Дебюро (XIX век), Марсель Марсо, Этьен Декру, Жан-Луи Барро, (все — Франция), Адам Дариус (Финляндия), Борис Амарантов, Леонид Енгибаров, Анатолий Елизаров (Россия).

В начале и середине XX века произошёл очевидный и по сей день, досаднейший раскол в развитии и восприятии искусства пантомимы в Старом Свете и Северной Америке (особенно — в США, где, как ни печально, само слово «мим» («mime») по сей день является если не «ругательным», то, по крайней мере, носит саркастический характер). В то же самое время в Европе, в России (и впоследствии, как ни парадоксально — в СССР) пантомима была трансформирована в более синтетическое искусство и серьёзно использована в театре и в системе театрального образования такими титанами, как А. Арто, Б. Брехт, В. Мейерхольд, А. Таиров, М. Чехов, Ю. Любимов, Е. Гротовски, Е. Барба и многими другими)

Арт-директор и сооснователь фестиваля NET о современном театре

- Как вам кажется, что является наиболее радикальной чертой этого нового театра?
- Освоение все новых и новых пространств. Театр, как выяснилось в XXI веке, очень экспансионистский вид искусства. Он как бы лезет на все смежные территории и говорит: «это я, и это тоже я, и это, обратите внимание, снова опять я. Это вам только кажется, что тут у нас просто кино показывают или музыку играют. На самом деле это все я, театр!» И нам очень важно представлять в первую очередь эти отвоеванные театром территории.

Вот это и есть главная черта современного театра: стремление все присвоить и сделать самим собой. И ему это — просто по природе — очень здорово удастся. У литературы, музыки или кинематографа гораздо более ограниченные способы репрезентации. А театр действительно можно играть с кем угодно, как угодно и где угодно — и за сценой, и без сцены, и в ангаре, и на экране. Можно живой оркестр на сцену посадить и сделать его главным действующим лицом — а мы все равно будем это считать как театр. Эта тенденция за 15 лет только усилилась: И сегодня, к примеру, в программу Авиньонского фестиваля попадают персонажи, которых раньше там быть не могло. Например, Софи Каль, про которую сложно сказать, является ли она скорее фотографом, писателем, режиссером или художником. Или Уильям Кентридж, кукольник, пантомим и аниматор из Южной Африки. Еще несколько лет назад они проходили бы исключительно по ведомству Венецианской биеннале. А сегодня их проекты — естественная составная часть крупного театрального фестиваля.

Конец.

Марченко Мария, 8 «В»