

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

Весь мир — театр.

В нем женщины, мужчины — все актеры.

У них свои есть выходы, уходы,

И каждый не одну играет роль.

У. Шекспир

Театр (от греч. theatron — место для зрелищ, зрелище) одно из направлений искусства, в котором чувства, мысли и эмоции автора (творца, художника) передаются зрителям посредством действий актеров.

Театр – вид искусства, особенностью которого является художественное отражение жизни с помощью сценических действий актеров перед зрителями.

Формула театра: «Драматург – пьеса – актерская игра – зритель»

Основной элемент театрального искусства – актерская игра.

Основа театрального спектакля - драма.

Самое важное художественное средство, которое театр берет от драмы – слово.

Речь на сцене:

монолог,

диалог,

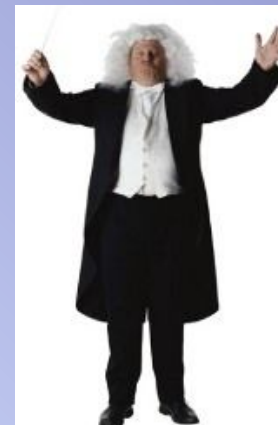
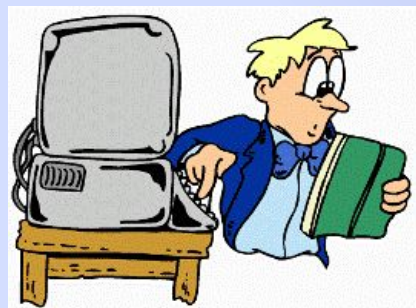
полилог,

внутренний монолог.

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.

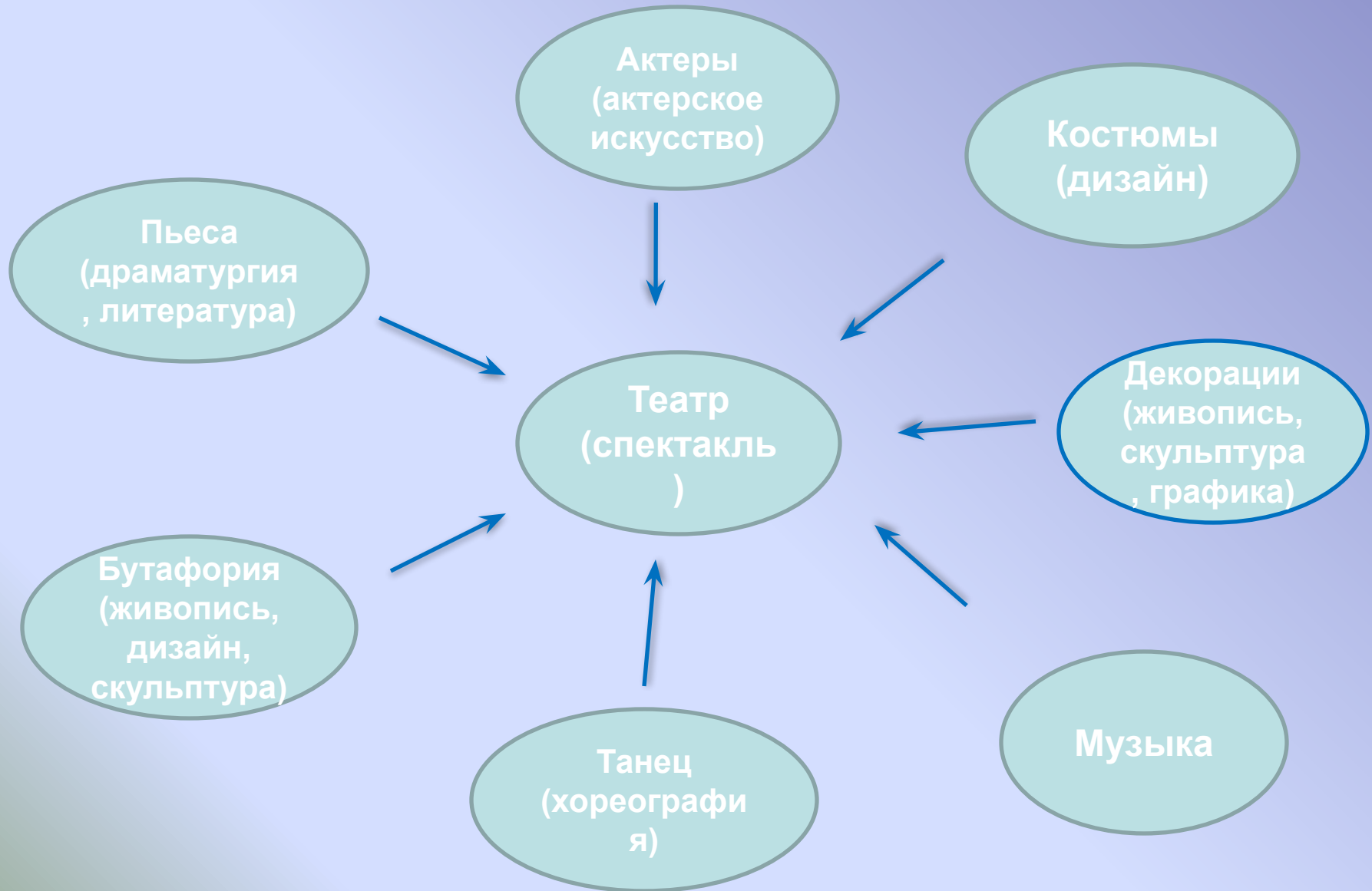
Дирижер — музыкант, управляющий оркестром или хором.

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.

Театр- искусство синтетическое

Разновидности театра:

драматический и музыкально-драматический (опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол и пантомимы.

По составу исполнителей:

профессиональный,
самодеятельный (аматорский),
камерный

По аудитории:

детские,

юного зрителя,

молодежные,

мимики и жестов (для глухонемых)

**По жанровому и тематическому
направлению:**

театр эстрады,

театр моды,

театр света,

театр песни,

театр детектива, театр комедии и т.д.

КАК ВОЗНИК ТЕАТР

Театр возник на заре человечества. Как только первобытный человек начал свое существование на земле возникает театр. Своими корнями это искусство уходит в ритуалы и шаманство.

Истоки театра лежат в древних охотничьих и сельскохозяйственных игрищах, массовых народных обрядах. В первобытных языческих ритуалах и обрядах, связанных с важными моментами жизни тогдашнего общества.

Персонификация – это присваивание явлениям или предметам одушевленного образа. Персонификация создавала необходимость своеобразного диалога с богами — в обрядах и ритуалах разыгрывались (т.е. подавались в театральной форме) ключевые моменты, жизненно важные события.

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 неперемнную 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).