

Искусство театра

Театр – это вид пространственно-временного (синтетического) искусства, специфическим средством выражения которого является действие, разыгрываемое на сцене.

Особенности театрального искусства:

1. Театр соединяет в себе литературу, выразительные средства живописи, музыку, хореографию, мультимедийные искусства. Однако ни один из них не будет играть в спектакле главенствующую роль, они находятся в соподчинении друг друга.
2. Театр, как сложный вид искусства оказывает воздействие на все органы чувств зрителя, в результате возникает ситуация психологического напряжения — погружение зрителя в театральный спектакль.
3. Театральное искусство не статично, оно развивается во времени, т.е. спектакль каждый раз рождается заново.
4. Театр характеризуется определенным ритмом, который быстрее литературного ритма, но медленнее, чем ритм кино.

Искусство классического театра зарождается в эпоху Античности

Его истоки находят:

1. В так называемых Элевсинских мистериях. Мистерии пришли в Древнюю Грецию из Древнего Египта. Мистерии – это драматургически построенные театрализованные постановки, связанные с посвящением в «мисты» (в круг избранных). В основе Элевсинских мистерий лежит сюжетная линия мифов о Деметре
2. Связаны с культом бога Диониса, которому посвящались праздники Большие и Малые Дионисии. Именно в связи с именем бога Диониса связывают появление жанров трагедии и комедии.

Версии появления жанра трагедии

Сатир

1. Первоначально актеры в Древнегреческом театре состязались друг с другом, боролись за главный приз, которым был козел (tragos), одэ – песня, т.е. трагедия это то, что используют актеры в борьбе за козла.
2. Свиту Диониса составляли сатиры, а их изображали в козлиных шкурах, т.е. трагедия – песня козлов.

Происхождение комедии

Комедия складывается из двух основ
comtos (прогуливающаяся публика после
праздника) и одэ – песня.

Комедии

Веселые и насмешливые представления (*герои не только боги, но и современники*)

Трагедии

Пьесы серьезного содержания, часто заканчивающиеся смертью главных героев или их страданиями (*герои – боги, исторические деятели, персонажи греческих мифов*)

Родиной театра является город Афины

Причины:

1. Афины были очень известны своей страстью к прениям, словесным дебатам, поэтому особое внимание здесь уделялось искусству слова.
2. Афиняне выделяли большое количество средств для создания праздника (из казны и из личных пожертвований граждан)
3. В Афинах было наибольшее количество праздников.
4. Афины располагались на пересечении торговых путей, поэтому город славился тем, что там можно было найти людей разных религий, разных культур, что приводило к формированию уникальной культурной среды.

К середине 5 в. до н. э. в Афинах складывается театральный календарь.

Он состоит из праздников:

- - Малые Дионисии (сельские) – выпадали на декабрь и январь
- - Ленеи – январь, февраль
- - Большие Дионисии (городские) – март, апрель

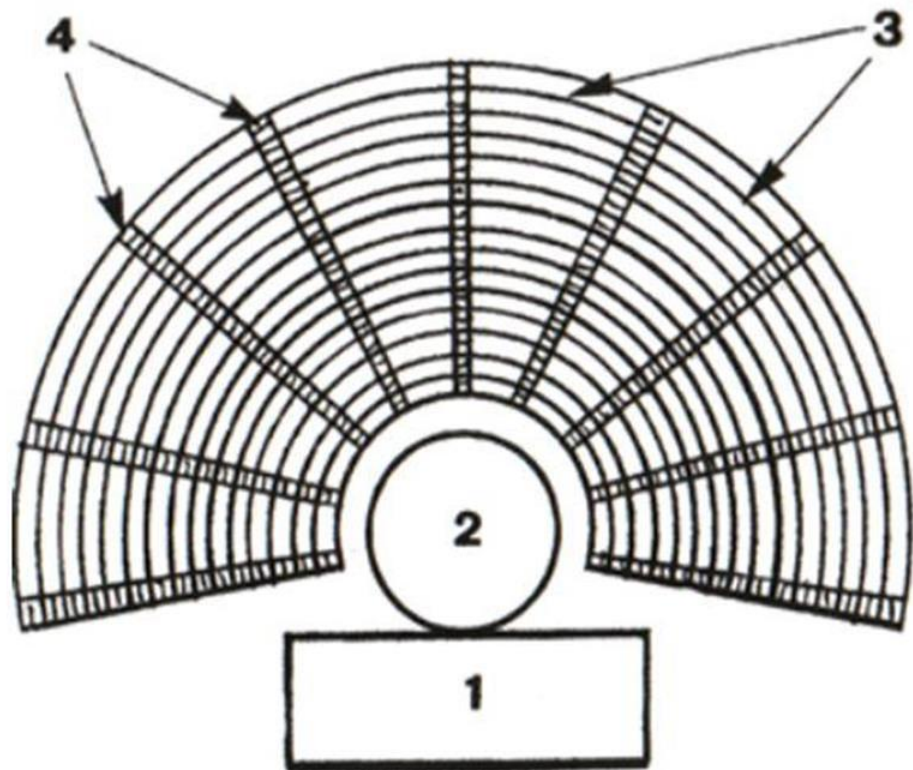
Таким образом современный театральный сезон заимствуется из Греческой традиции. Городские Дионисии были связаны с концом зимы и началом весны.

Структура Древнегреческого театра:

- Орхестра – это круглая площадка, которая являлась первым местом действия актера. Представляет собой по форме круг, связано с представлением об образе солнца.
- Театрон – места для зрителей, изначально были деревянные, затем поменялись на каменные.
- Скена – палатка, домик, который использовался для хранения декораций и служил местом, откуда выходили и уходили актеры.
- Эккиклема – это площадка, которая выкатывалась из скены на орхестру. Считается, что она служила для обращения внимания зрителей, там происходили события, где герой находился между жизнью и смертью.

Декораций не было. На смену места действия указывали перемещение актеров, а также роль декораций могла играть стена скены.

Схема Древнегреческого театра

1. **Скене** - постройка, примыкающая к орхестре, на ней размещались декорации.

2. **Орхестра** – круглая площадка с жертвенником или статуей Диониса посередине.

3. Места для зрителей.

4. Лестницы, разделяющие места для зрителей на клинья.

Античный театр (реставрация)

Устройство современного театрального пространства:

- сцена: авансцена – открытая передняя часть сцены, несколько выдвинута вперед; основная сцена; люк-провал.
- занавес – переднее полотнище, закрывающее сцену от глаз зрителей
- кулисы – расположены по бокам сцены
- мягкие декорации – заднее полотнище

Театральный зал:

- Партер – нижний этаж зрительного зала, расположена сразу перед сценой. Прообразом, ранней формой партера стала скамья для сенаторов в древне-римском театре.
- Амфитеатр – верхняя часть зрительного зала, полукруглой формы.

партер

амфитеатр

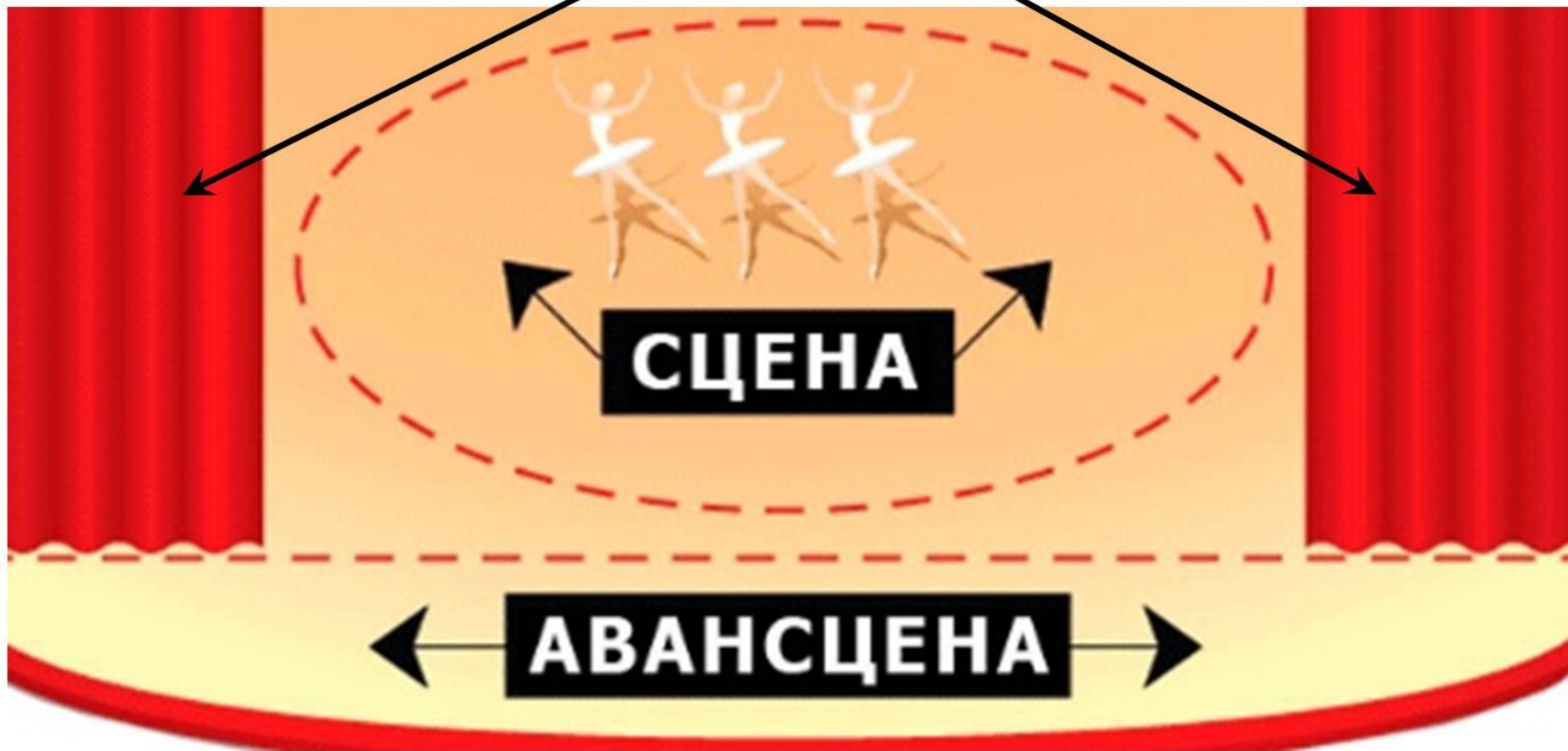
ложа

КУЛИСЫ

СЦЕНА

АВАНСЦЕНА

Особенности русского театра

Впервые в русской культуре театр появляется в XVII веке при дворе Алексея Михайловича. Первые спектакли были связаны с мифологическими и религиозными сюжетами.

Традиция театра прерывается со смертью Алексея Михайловича и возобновляется лишь при Петре I.

Вплоть до XX века русский театр переживал то взлеты, то падения и лишь с появлением в театральной сфере XX века таких людей как **В.И. Немирович-Данченко** и **К.С. Алексеев (Станиславский)**, театр обрел свое новое лицо и стал таким, каким мы его привыкли видеть. Именно они организовали новый театр — Художественный Обще́доступный театр или, как его сейчас называют **Московский художественный театр (МХТ)**.

Разновидности театра:

1. Драматический театр – самый распространённый и популярный вид театров. Его основу составляют спектакли по литературным произведениям (драма, пьеса). Т.е. это классический театр, за основу которого взят театр Античный.

2. Театр юного зрителя – основу его составляют спектакли для детского, подросткового и юношеского возраста. Особенность: красочность, яркость, понятность, но не примитивность.

3. Музыкальный театр – это театр, в котором главным выразительным средством является не слово, а музыка, хореография, пение. Основу его репертуара составляют балет, опера, мюзикл. Самый известный в России это Мариинский театр. Находится он в Петербурге и является одним из известнейших и крупнейших в России и мире театров оперы и балета.

4. Кукольный театр – театр, в котором главными действующими лицами являются куклы, приводимые в движение актерами-кукловодами, чаще всего скрытыми за ширмой.

**Спасибо
за внимание!**