

Искусство зримых образов

Изображение в театре и кино

1 урок

Вопросы:

- **Какие виды искусства и почему называют синтетическими?**
- **Что сближает и отличает спектакль и фильм?**
- **Кто и как участвует в коллективном творчестве по созданию спектакля?**
- **Какие существуют виды театра и кино, жанры спектаклей и кинофильмов?**

Синтетические искусства

- **Синтетические искусства** - это такие виды художественного творчества, которые представляют собой органическое слияние или относительно свободную комбинацию разных видов искусств, образующих качественно новое и единое эстетическое целое.
- Самыми значительными в этом ряду, несомненно, являются:

ТЕАТ	КИНО
Р	О

Они формируются единством художественного языка живописи (декорации), архитектуры (интерьера), литературы (драматургии), музыки, танца, декоративно-прикладного искусства (костюмы, обстановка и т. д.).

Их называют зрелищными; по способу восприятия — зрительно-слуховыми; по способу своего существования

Что сближает и отличает спектакль и фильм?

- Один из важнейших французских кинематографистов, создатель музыкального жанра фильма Рене Клер, утверждал, что **«хотя слепой в театре и глухой в кино многое теряют в показанном им зрелище, они все равно не теряют главного»**.
- Объясните смысл фразы.

Кто и как участвует в коллективном творчестве по созданию спектакля?

1. Драматург

- Спектакль начинается с пьесы. Именно драматургия (проза и поэзия) является тем жизненным материалом, в котором живут герои пьесы, со своими характерами, потребностями, идеями. Между героями происходят конфликты, эмоциональные ситуации, рассказывается о том, как они «борются» за свои идеалы.
- Создание в пьесе полнокровных характеров, ярких художественных образов – важнейшая задача драматурга, требующая особого мастерства.

2. Режиссер

- Сценическое воплощение пьесы в театре осуществляет РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК спектакля. В его задачу входит: разместить актеров на сцене, то есть наметить мизансцены, создать правильную атмосферу, оценить и направить игру актеров в одном ключе, разместить реквизит и декорации.

3. Актер – «царь сцены»

- Актер является главным выразителем идейно-художественного замысла спектакля.

4. Художник – сценограф (декорации, костюмы, грим)

- Театральный художник – это особая специальность творчества, он должен владеть живописью, пластикой, обладать даром архитектора, знаниями инженера, обладать творческим воображением и быть историком, так как ему необходимы знания специфики отображения различных эпох.

5. Композитор, хореограф

- Музыка усиливает эмоциональное воздействие спектакля на зрителей. Способствует более полному и точному раскрытию происходящих событий, создает атмосферу спектакля.
- Танец может служить средством для выражения состояния героя.

6. Зритель

- Зритель является и самым яростным поклонником, и самым неподкупным критиком работы всех, кто работал над спектаклем.

Виды театра

Драматический театр

Спектакль в драматическом театре основывается на инсценированном литературном произведении (пьесе) — предполагающем импровизацию или заранее подготовленную постановку. Для артиста драматического театра основным средством выразительности, наряду с физическими действиями, является речь, сценический костюм, грим; вместе с тем драматический театр — искусство синтетическое: он может включать в себя в качестве полноправных элементов и вокал, и танец, и пантомиму.

Виды театра

Опера

Сценический вид театрального искусства, в котором драматическое действие тесно слито с вокалом и оркестровой музыкой; в опере нередко присутствует и танец.

Оперные постановки обычно осуществляются в специально оборудованных оперных театрах.

Виды театра

Балет

Вид сценического искусства; спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах.

Виды театра

Театр кукол

Одна из разновидностей кукольного вида искусства, в которой куклы-актёры обычно управляются и приводятся в движение актёрами-кукловодами.

Виды театра

Пантомима

Искусство создания художественного образа с помощью мимики и пластики человеческого тела без использования слов.

Виды театра

Мюзикл

Вид музыкального театра, где соединяются диалоги, песни, музыка, танцы. Постановка вокала или пластики отличается от классического музыкального жанра: голоса не должны звучать «по-оперному», а танец — выглядеть «балетным».

Виды театра

Оперетта

Вид музыкального театра, в переводе с итальянского означает «маленькая опера». Ей свойственны: легкое содержание, сочетание песенного исполнения, инструментальной музыки и танца, а также использование значительных по объему фрагментов обычной речи в диалогах, монологах и репликах.

Виды кино

Художественное кино

Художественный фильм - произведение киноискусства, фильм как продукт художественного творчества, имеющий в основе вымышленный сюжет, воплощённый в сценарии и интерпретируемый режиссёром, который создаётся с помощью актёрской игры или средств мультипликации.

Короткометражное кино

Короткометражное кино («короткий метр») отличается от полнометражного только небольшой продолжительностью фильма (в пределах около 20 минут без учёта титров).

Документальное кино

Документальным называется фильм, в основу которого легли съёмки подлинных событий и лиц. Темой для документальных фильмов чаще всего становятся интересные события, культурные явления, научные факты и гипотезы, а также знаменитые персоны и сообщества.

Образовательное (учебное) кино

Фильмы, предназначенные для показа в школах и других учебных заведениях.

Какие существуют жанры спектаклей и кинофильмов?

-
- Водевиль
 - Драма
 - Комедия
 - Мелодрама
 - Мим
 - Мистерия
 - Монодрама
 - Моралите
 - Мюзикл
 - Пародия
 - Пастораль
 - Соти
 - Трагедия
 - Трагикомедия
 - Фарс
 - Феерия
 - Флиаки

-
- Анимационно-игровой фильм
 - Фильм-балет
 - Фильм-биография
 - Боевик (киножанр)
 - Фильм о боевых искусствах
 - Вестерн
 - Военный фильм
 - Гангстерский фильм
 - Детективный фильм
 - Детское кино
 - Документальная анимация
 - Драма (жанр)
 - Закадровая съёмка
 - Исторический фильм
 - Фильм-катастрофа
 - Киноальманах
 - Кинокомедия
 - Киноповесть
 - Кинофантастика

-
- Комедийная драма
 - Мелодрама
 - Музыкальный фильм
 - Научная фантастика в кинематографе
 - Независимый кинематограф
 - Нуар
 - Приключенческий фильм
 - Производственный фильм
 - Пропагандистский фильм
 - Психологический триллер
 - Семейный фильм
 - Фильм-сказка
 - Триллер
 - Фарс
 - Фильм-спектакль
 - Чёрный юмор
 - Чистое кино
 - Эксплуатационное кино
 - Эксцентрическая комедия

Какие существуют жанры спектаклей?

- **Водевиль** — вид комедии с песнями-куплетами и танцами.
- **Драма** — один из ведущих жанров драматургии, в котором изображается мир реального человека в его остроконфликтных, но не безысходных отношениях с обществом или собой.
- **Комедия** — вид драмы, в котором действие и характеры трактованы в формах комического.
- **Мелодрама** — пьеса с острой интригой, преувеличенной эмоциональностью, резким противопоставлением добра и зла, морально-поучительной тенденцией.
- **Мим**
- **Мистерия**
- **Монодрама**
- **Моралите**
- **Мюзикл** — музыкально-сценическое произведение, главным образом комедийного характера, в котором используются средства эстрадной и бытовой музыки, драматического, хореографического и оперного искусств.
- **Пародия**
- **Пастораль**
- **Соти**
- **Трагедия** — вид драмы, проникнутый пафосом трагического, обычно разрешается гибелью героя.
- **Трагикомедия**
- **Фарс**
- **Феерия**
- **Флиаки**