Театральное искусство

Театр как особый вид сценического искусства

Театр - учреждение культуры, 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.

Видеофильм о театре

Типовая схема театра

 Как и любой другой вид искусства (музыка, живопись, литература), театр обладает своими, особыми признаками. Это искусство синтетическое: театральное произведение (спектакль) складывается из текста пьесы, работы режиссёра, актёра, художника и композитора. В опере и балете решающая роль принадлежит музыке.

 В основе театрального представления лежит текст, например пьеса для драматического спектакля. Даже в тех сценических постановках, где слово как таковое отсутствует, текст бывает необходим; в частности, балет, а иногда и пантомима имеет сценарий — либретто. Процесс работы над спектаклем состоит в перенесении драматургического текста на сцену — это своего рода «перевод» с одного языка на другой. В результате литературное слово становится словом сценическим. Театр предлагает собственный способ познания окружающего мира и, соответственно, собственный набор художественных средств. Спектакль — это и особое действие, разыгранное в пространстве сцены, и особое, отличное, скажем, от музыки образное мышление.

 Первое, что видит зритель после того, как откроется (или поднимется) занавес, — это сценическое пространство, в котором размещены декорации. Они указывают место действия, историческое время, отражают национальный колорит. При помощи пространственных построений можно передать даже настроение персонажей (например, в эпизоде страданий героя погрузить сцену во мрак или затянуть её задник чёрным). Во время действия с помощью специальной техники декорации меняют: день превращают в ночь, зиму — в лето, улицу — в комнату. Эта техника развивалась вместе с научной мыслью человечества. Подъёмные механизмы, щиты и люки, которые в давние времена приводились в действие вручную, теперь поднимает и опускает электроника. Свечи и газовые фонари заменены на электролампы; часто используют и лазеры.

 Ещё в античности сформировалось два типа сцены и зрительного зала: сцена-коробка и сцена-амфитеатр. Сцена-коробка предусматривает ярусы и партер, а сцену-амфитеатр зрители окружают с трёх сторон. Сейчас в мире используют оба типа. Современная техника позволяет изменять театральное пространство - устраивать помост посреди зрительного зала, сажать зрителя на сцену, а спектакль разыгрывать в зале.

 Большое значение всегда придавали театральному зданию. Театры обычно строились на центральной площади города; архитекторы стремились, чтобы здания были красивыми, привлекали внимание. Приходя в театр, зритель отрешается от повседневной жизни, как бы поднимается над реальностью. Поэтому не случайно в зал часто ведёт украшенная зеркалами лестница.

 Усилить эмоциональное воздействие драматического спектакля помогает музыка. Иногда она звучит не только во время действия, но и в антракте — чтобы поддержать интерес публики.

 Главное лицо в спектакле— актёр. Зритель видит перед собой человека, таинственным способом превратившегося в художественный образ — своеобразное произведение искусства. Конечно, произведение искусства — не сам исполнитель, а его роль. Она творение актёра, созданное голосом, нервами и чем-то неуловимым — духом, душой.

 Чтобы действие на сцене воспринималось как цельное, необходимо его продуманно и последовательно организовать. Эти обязанности в современном театре выполняет режиссёр. От таланта актёров в спектакле зависит, конечно, многое, но тем не менее они подчинены воле руководителя — режиссёра.

 Люди, как и много веков назад, приходят в театр. Со сцены звучит текст пьес, преображённый силами и чувствами исполнителей. Артисты ведут свой диалог — и не только словесный. Это беседа жестов, поз, взглядов и мимики. Фантазия художника-декоратора с помощью цвета, света, архитектурных сооружений на площадке заставляет пространство сцены «заговорить». И всё вместе заключено в строгие рамки режиссёрского замысла, что придаёт разнородным элементам завершённость и цельность.

 Зритель сознательно (а порой и бессознательно, будто против воли) оценивает игру актёров и режиссуру, соответствие решения театрального пространства общему замыслу. Но главное — он, зритель, приобщается к искусству, непохожему на другие, творимому здесь и сейчас. Постигая смысл спектакля, он постигает и смысл жизни.

Первые театральные представления включали в себя слово и пение, танец и движение. Музыка и жесты усиливали значение слов, танцы иногда становились самостоятельными «номерами». Подобные действа 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.

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 непременную 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. Такой спектакль требует особого мастерства от исполнителей: они должны не только уметь петь, но и обладать актёрскими способностями. При помощи звуков актёр-певец способен выразить самые сложные чувства.

 Особое место в опере занимает хоровое пение, в котором раскрывается не индивидуальный, а массовый образ — образ народа или какой-то большой группы людей. В некоторых операх хоровые формы играют ведущую роль. Это характерно для музыкальных народных драм. В качестве примера можно привести гениальные оперы-драмы Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина». Разумеется, опера — не только песня. Это и та музыка, которая существует в опере и вне непосредственной связи с песней. И игра актера-певца. И элементы изобразительного искусства— в декорациях, в бутафории. Опера — искусство синтетическое. Но при этом, как и во всяком виде и жанре искусства, в ней есть свое ведущее начало. Такое начало в оперном искусстве — именно музыка, песня. В первую очередь она и делает оперу неповторимым искусством духовно-возвышенной правды.

Видеофрагмент из оперы А. Бородина "Князь Игорь"

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.

Видеофрагмент из балета И.Чайковского "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»).

 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 полноправное 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).

о театре кукол подробнее

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). ВОДЕВИЛЬ — вид комедии положении с песнями-куплетами и танцами. Возник во Франции; с начала XIX в. получил общеевропейское распространение. Лучшим произведениям присуши задорное веселье, злободневное отображение действительности.

ДРАМА — один из ведущих жанров драматургии, начиная с эпохи Просвещения, в котором изображается мир реального человека в его остроконфликтных, но не безысходных отношениях с обществом или собой. В XX в. драма отличалась серьезным содержанием, отражала различные аспекты жизни человека и общества, исследовала человеческую психологию.

КОМЕДИЯ — вид драмы, в котором действие и характеры трактованы в формах комического. Как и трагедия, родилась в Древней Греции из обрядов, сопровождавших шествия в честь бога Диониса. Комедия, трезво исследуя человеческую природу, высмеивала пороки и заблуждения людей. Лучшие образцы этого жанра отличаются бескомпромиссность» анализа, остротой и смелостью в высмеивании пороков общества. В разных странах возникали свои варианты комедии. Известны «ученая» комедия итальянских гуманистов и испанская комедия Лопе де Вега и Кальдерона, английская комедия эпохи Возрождения, французская классицистская комедия эпохи Просвещения, русская реалистическая комедия. По принципу организации действия различают комедию характеров, положений, идей. По типу Сюжетов комедии могут быть бытовыми и лирическими, по характеру комического — юмористическими, сатирическими.

МЕЛОДРАМА — пьеса с острой интригой, преувеличенной эмоциональностью, резким противопоставлением добра и зла, морально-поучительной тенденцией. Возникла в конце XVII в. во Франции, в России — в 20-е гг. XIX в.

МИМ — комедийный жанр в античном народном театре, короткие импровизационные сценки сатирического и развлекательного характера.

МИСТЕРИЯ — жанр средневекового западноевропейского религиозного театра. Мистерии представлялись на площадях городов. Религиозные сцены в них чередовались с интермедиями.

МОНОДРАМА — драматическое произведение, исполняемое одним актером.

МОРАЛИТЕ — жанр западно-европейского театра XV—XVI вв., назидательная аллегорическая драма, персонажи которой олицетворяли различные добродетели и пороки.

МЮЗИКЛ — музыкально-сценическое произведение, главным образом комедийного характера, в котором используются средства эстрадной и бытовой музыки, драматического, хореографического и оперного искусств, жанр сформировался в США в конце XIX в.

ПАРОДИЯ — 1) жанр в театре, на эстраде, сознательная имитация в сатирических, иронических и юмористических целях индивидуальной манеры, стиля, стереотипов речи и поведения; 2) искаженное подобие чего-либо.

ПАСТОРАЛЬ — опера, пантомима или балет, сюжет которых связан с идеализированным изображением пастушеской жизни.

СОТИ — комедийно-сатирический жанр французского театра XV—XVII вв., разновидность фарса.

ТРАГЕДИЯ (в переводе с греческого — «песнь козлов») — вид драмы, проникнутый пафосом трагического. В античности отображал непосредственную жизнь персонажей трагических событий, действие преобладало над рассказом. В эпоху Возрождения в пьесах было отброшено считавшееся обязательным единство действия, трагическое часто соединялось с комическим. В дальнейшем трагедия строго регламентируется: опять преобладает единство действия, места и времени; наблюдается размежевание комического и трагического. В современном театре трагедия в чистом виде встречается редко. Основу трагедии составляют острые общественные конфликты, коренные проблемы бытия, столкновения личности с судьбой и обществом. Трагическая коллизия обычно разрешается гибелью героя.

ТРАГИКОМЕДИЯ — драматическое произведение, обладающее признаками как комедии, так и трагедии. В основе ее лежит ощущение относительности существующих критериев жизни; одно и то же явление драматург видит и в комическом, и в трагическом освещении, характерна для XX в.

ФАРС — 1) вид средневекового западно-европейского народного театра бытового комедий но-сатирического характера, существовавший в XIV—XVI вв. Близок немецкому фастнахтшпилю, итальянской комедии дель арте и др.; 2) в театре XIX—XX вв. комедия-водевиль легкого содержания с чисто внешними комическими приемами.

ФЕЕРИЯ — жанр театральных спектаклей, в которых для фантастических сцен применяются постановочные эффекты. Возник в Италии в XVII вв.

ФЛИАКИ — народные театральные представления в Древней Греции, особенно распространенные в III—IV вв. до н.э. в греческих колониях: короткие импровизационные шутки-сценки из повседневной жизни о веселых похождениях богов и героев.