

Синтез искусств в театре, кино и на телевидении.

Театр и кино

**Объединяют драматическое, музыкальное и
изобразительное искусство.**

- **Воздействие сюжета литературного произведения, лежащего в основе сценария.**
- **Декорации и костюмы, погружают зрителя в атмосферу реальности сюжета.**
- **Эмоциональное переживание усиливается музыкой.**

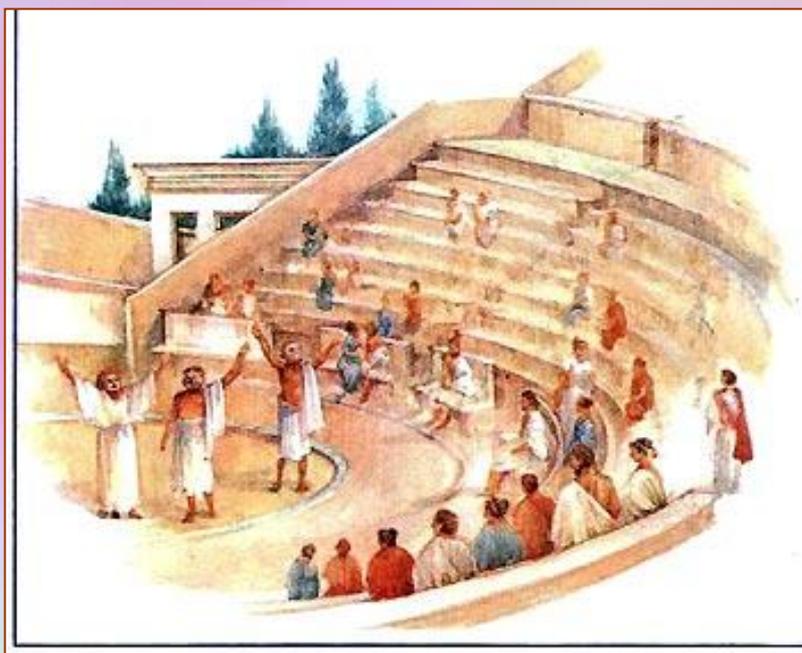
Teatr (греч. — место для зрелищ, затем — зрелище) — зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств — литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и других

История театра

Театр родился из древнейших охотничьих, сельскохозяйственных и других ритуальных празднеств, в аллегорической форме воспроизводивших явления природы или трудовые процессы.

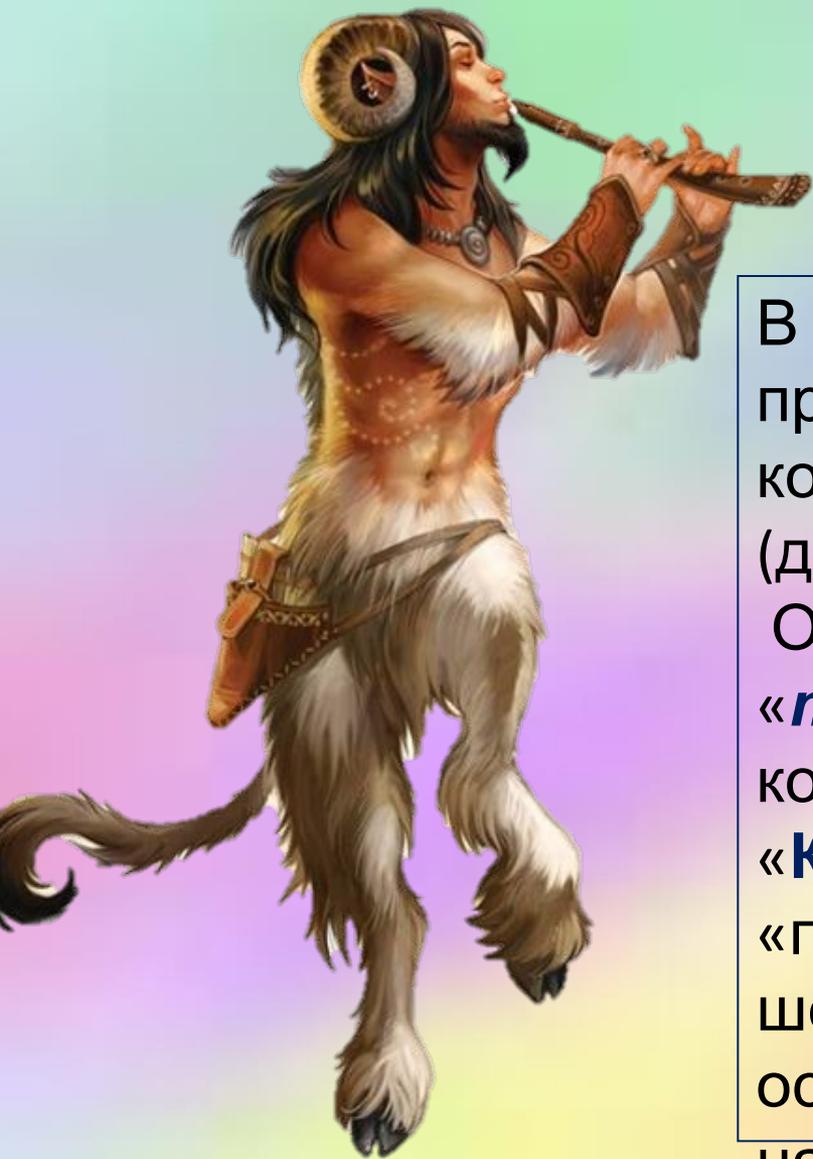
Сцена из представления

Однако обрядовые действия сами по себе ещё не были театром. Театр начинается там, где появляется зритель

Древнегреческий театр родился из *мистерий* (праздников, посвящённых божествам, к участию в которых допускались лишь посвящённые), которые устраивались, в первую очередь, в честь Диониса – бога виноделия

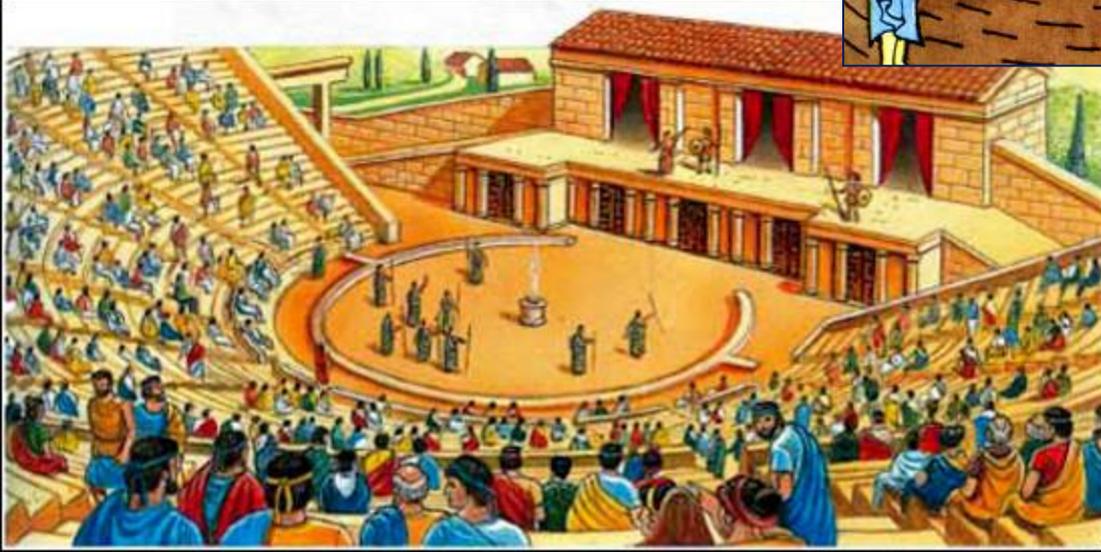
В ходе посвящённых Дионису празднеств хор «сатиров», одетых в козлиные шкуры, распевал песни (дифирамбы)

От хора сатиров произошло и слово «**трагедия**» (буквально — «песнь козлов»)

«**Комедия**» - от греч. *kōmos*, «праздник в честь Диониса» шествие подпившей толпы ряженных, осыпавших друг друга шутками и насмешками.

Античный театр

Местом возникновения театров считают Античную Грецию. Именно у них была сцена, она имела форму круга, и располагалась у подножия холма, а зрители сидели на склонах. Римские театры, того времени, были похожи на греческие, но располагались на ровной плоскости и имели приподнятую сцену.

Возникновение первого здания театра датировано 497 годом до нашей эры в Афинах, а первый каменный театр появился в 52 году до нашей эры, но уже в Риме

Все роли играли мужчины. Актёры выступали в огромных масках и на котурнах. Декораций не было. Женщины не всегда и не везде допускались на представления, особенно на комедию, и сидели, как правило, отдельно от мужчин. В Греции профессия актера считалась престижной, а в Риме — позорной.

Котурны

Театр в ту пору был не развлечением, а священным делом: это был способ чтить бога Диониса. Государство выплачивало зрителям (заметьте, не актерам) их дневной заработок, чтобы они могли 4 дня спокойно сидеть в театре.

До половины V века представления начинались после завтрака, а позднее - с раннего утра, и продолжались большую часть дня, а нередко и до вечера.

Весной 534 г. до н. э. в Афинах на празднике Великих дионисий состоялось первое представление трагедии. Ее автором был первый трагический поэт Афин Феспид. Это было предположительно 27 марта, поэтому теперь этот день отмечается как день рождения мирового театра.

Античный театр вмещал огромное количество зрителей -до 17 тысяч человек
В римском театре появился занавес, который опускался в пол.

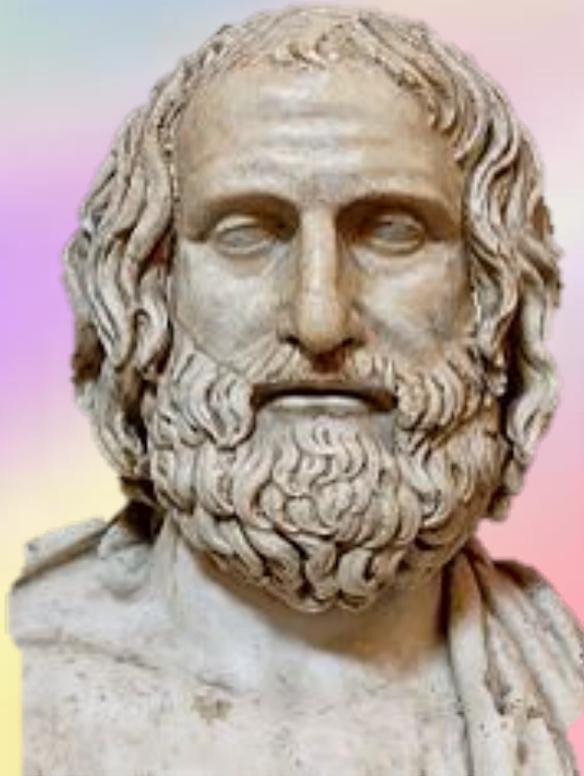

Знаменитые драматурги того времени: Эсхил, Софокл, Еврипид, которых называют отцами греческой трагедии

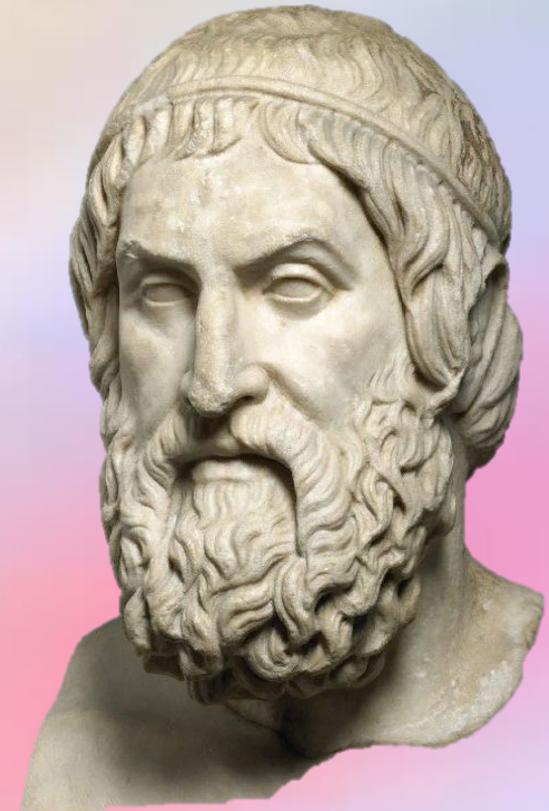
Эсхи

л

Еврипи

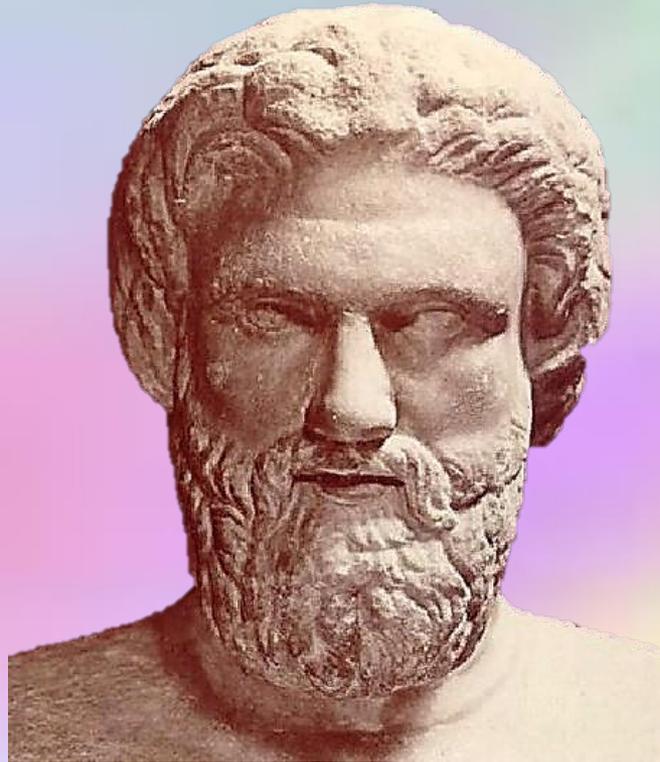
д

Софок

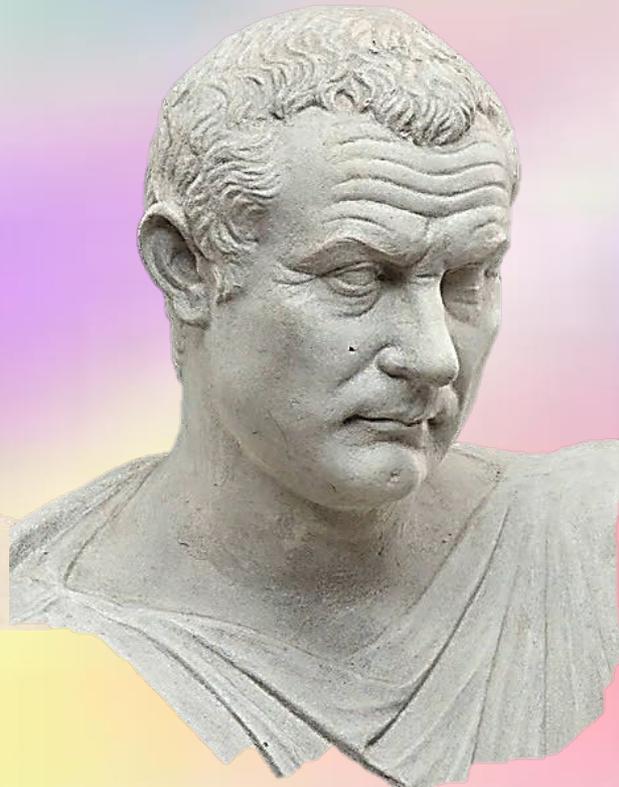
л

Аристофан — отец древнегреческой комедии.
В Риме можно отметить Плавта комедиографа
и Сенеку, который обрабатывал произведения
Еврипида.

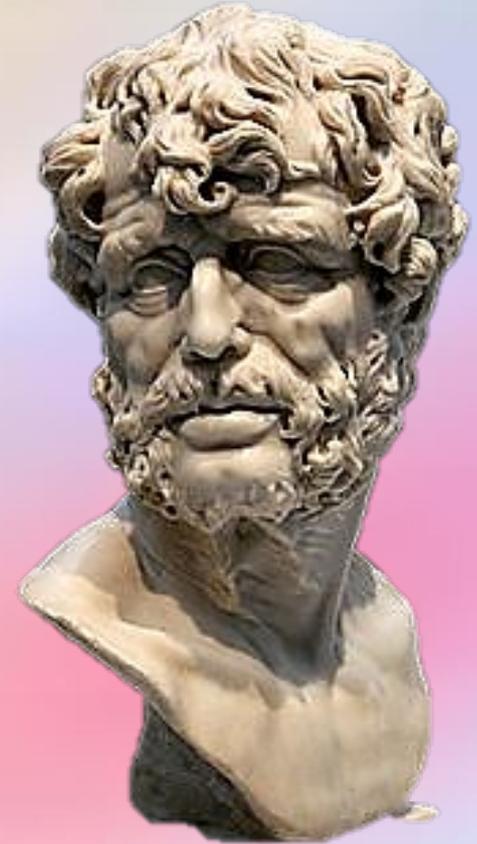
Аристофа

н

Плав

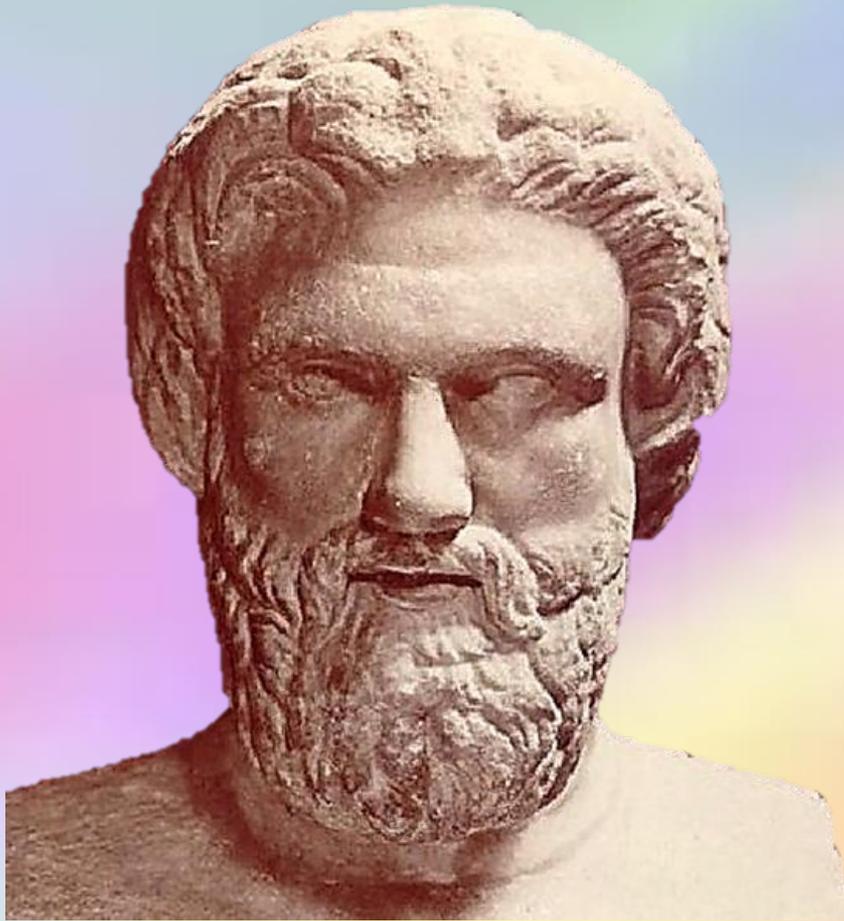
т

Сенек

а

Аристофан

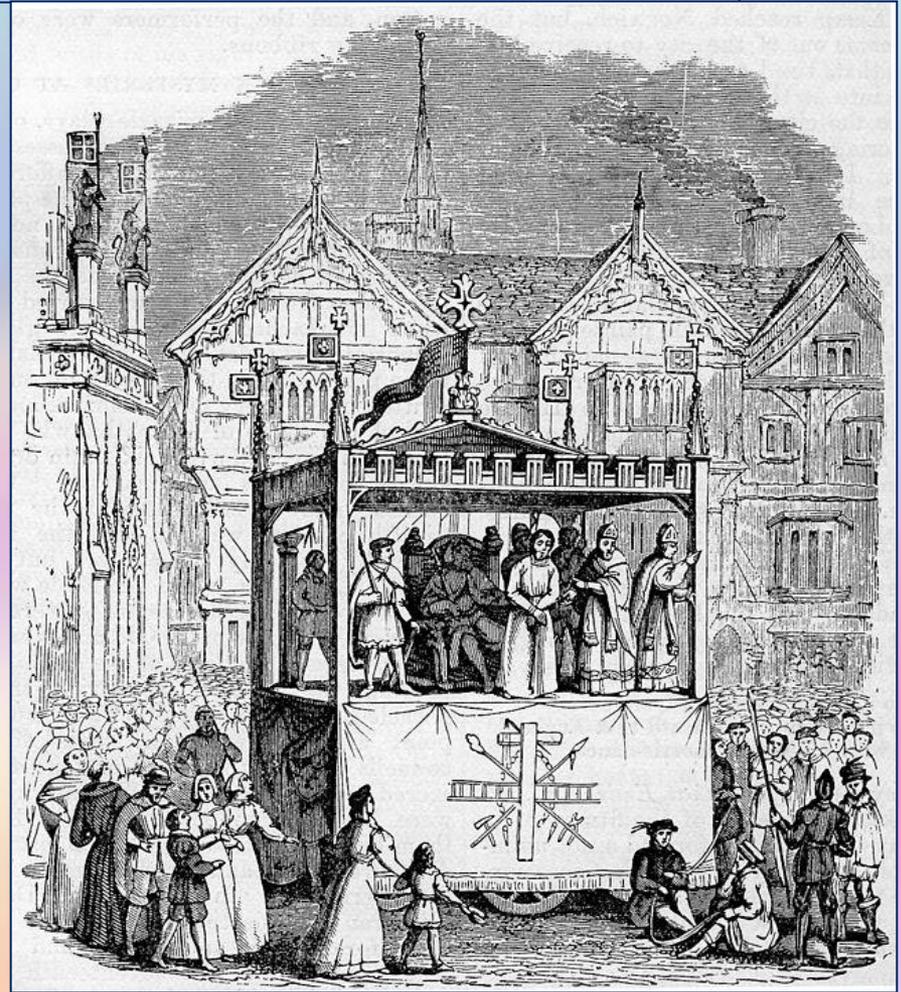

(445 — 385 гг. до н. э., Афины)
Древнегреческий поэт-комедиограф. В комедиях Аристофан высмеивал как выскочек, крикунов и неучей из низов, так и аристократов и «золотую» молодежь. выступал против военной политики («Лисистрата»), реальных личностей (Сократа — в «Облаках»), фантастические ситуации («Ахарняне», «Птицы») в жанре утопии. В древности Аристофан получил прозвище «отца комедии», из сорока написанных им комедий дошли одиннадцать пьес комедия «Лягушки», которая не только получила первую награду, но даже была представлена дважды, что случалось крайне редко. Тема этой комедии, написанной после смерти в 406 Софокла и Еврипида, — судьба трагической поэзии.

Европейский театр

Средневековья

После падения Римской империи античный театр был забыт: раннее христианство осуждало лицедейство, и не только актёры, музыканты и «плясуны», но и все «одержимые страстью к театру» исключались из христианских общин. Средневековый театр фактически рождался заново, из народных обрядов и религиозных праздников — инсценировок церковных служб.

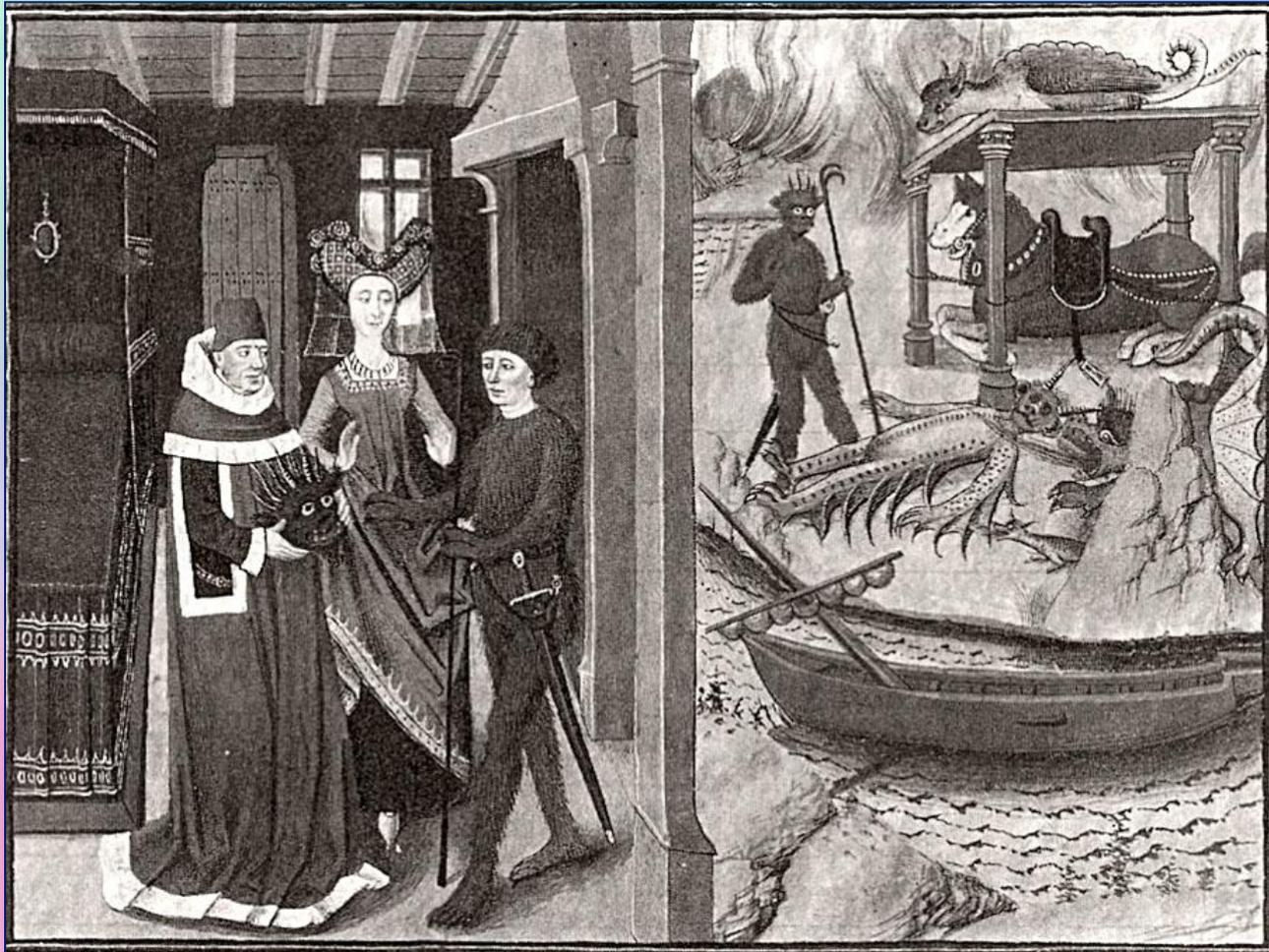

Английский средневековый театр, гравюра 19 века

Мистерии — городские процессии в честь религиозных праздников, в честь торжественных въездов королей. Изначально — только на библейские сюжеты («Мистерия Ветхого завета», 50 тысяч стихов, 242 действующих лица; «Мистерия Страстей»)

После осады Орлеана в 1429 г. появляется “Мистерия об осаде Орлеана”. В ней действуют исторические герои, конфликт происходит не между богом и дьяволом, а между английскими захватчиками и французскими патриотами Жанны Д'Арк.

**Рыцарь
в присутствии
дамы
надевает
адский
костюм**

Все эпизоды мистерии были заранее поделены между цехами. Эпизод с построением Ноева ковчега получали корабельщики, всемирный потоп доставался рыбакам и матросам, тайная вечеря – пекарям, омовение ног – водовозам, вознесение – портным, поклонение волхвов – ювелирам .

На городской площади свободно располагали беседки с актерами, а зрители ходили между ними, просматривая разные эпизоды действия.

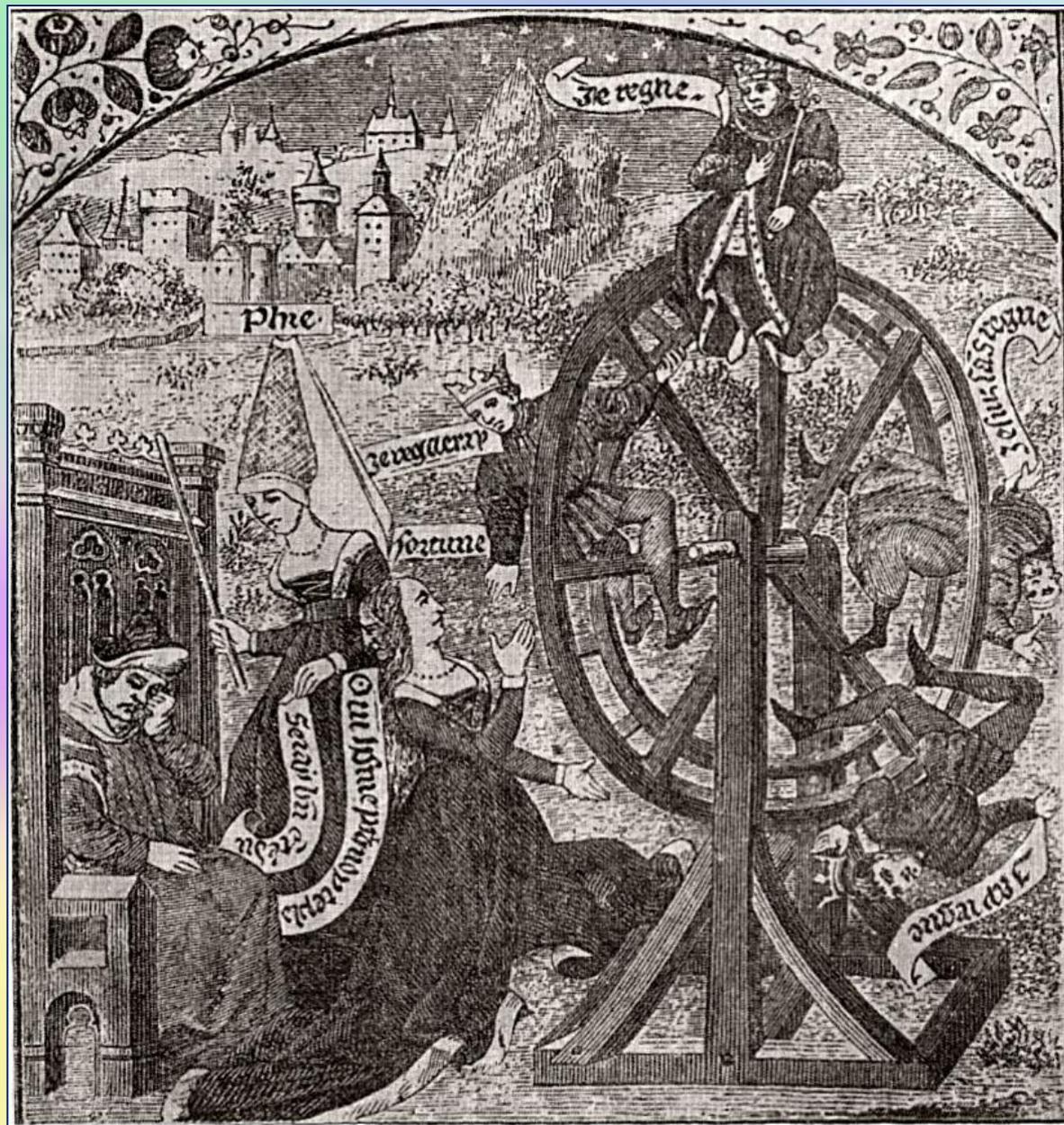
А вскоре и из церковных действий выделился особый вид светского спектакля – моралитэ.

Это представление, где действуют не люди, а моральные понятия: Скупость, Храбрость, Смирение, Любовь...

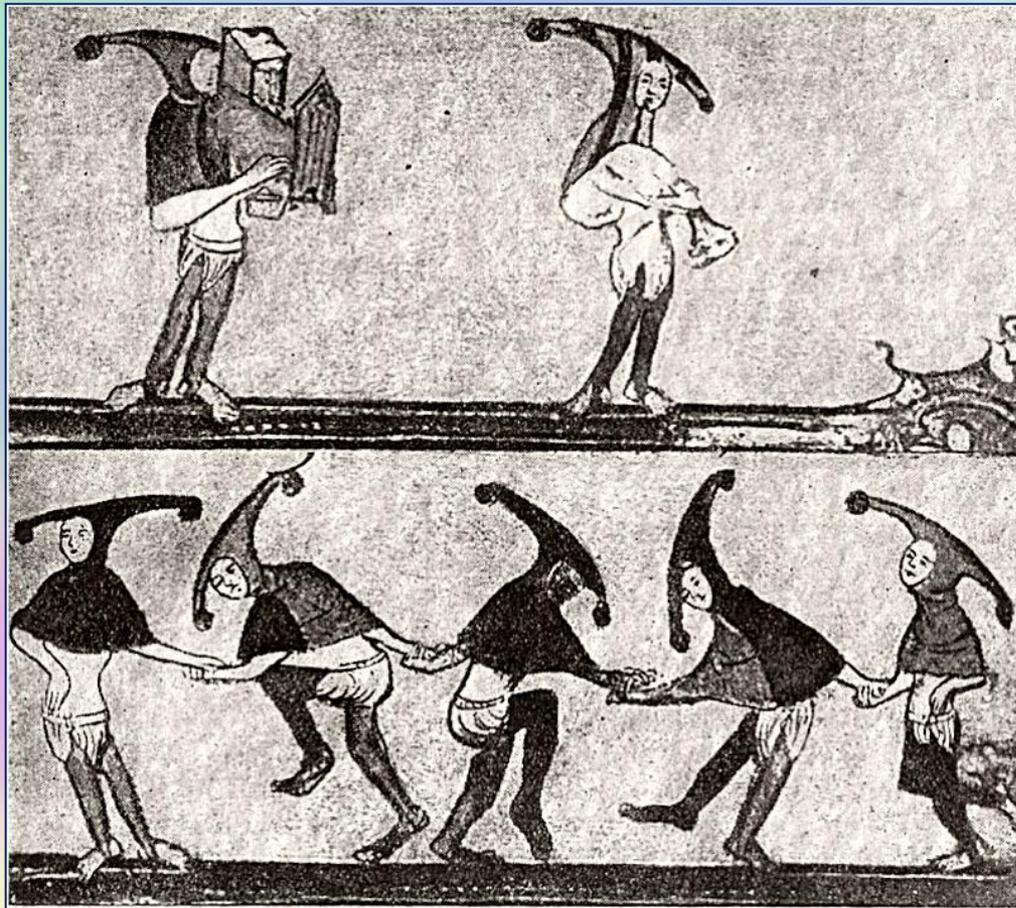

Весь смысл
моралитэ
сводился
к борьбе
хороших
черт
характера
с плохими.

Персонажи
имели
поясняющие
таблички
и были
соответственно
одеты.

Под влиянием карнавалов возникают «дурацкие общества», на заседаниях которых пародируются церковные обряды.

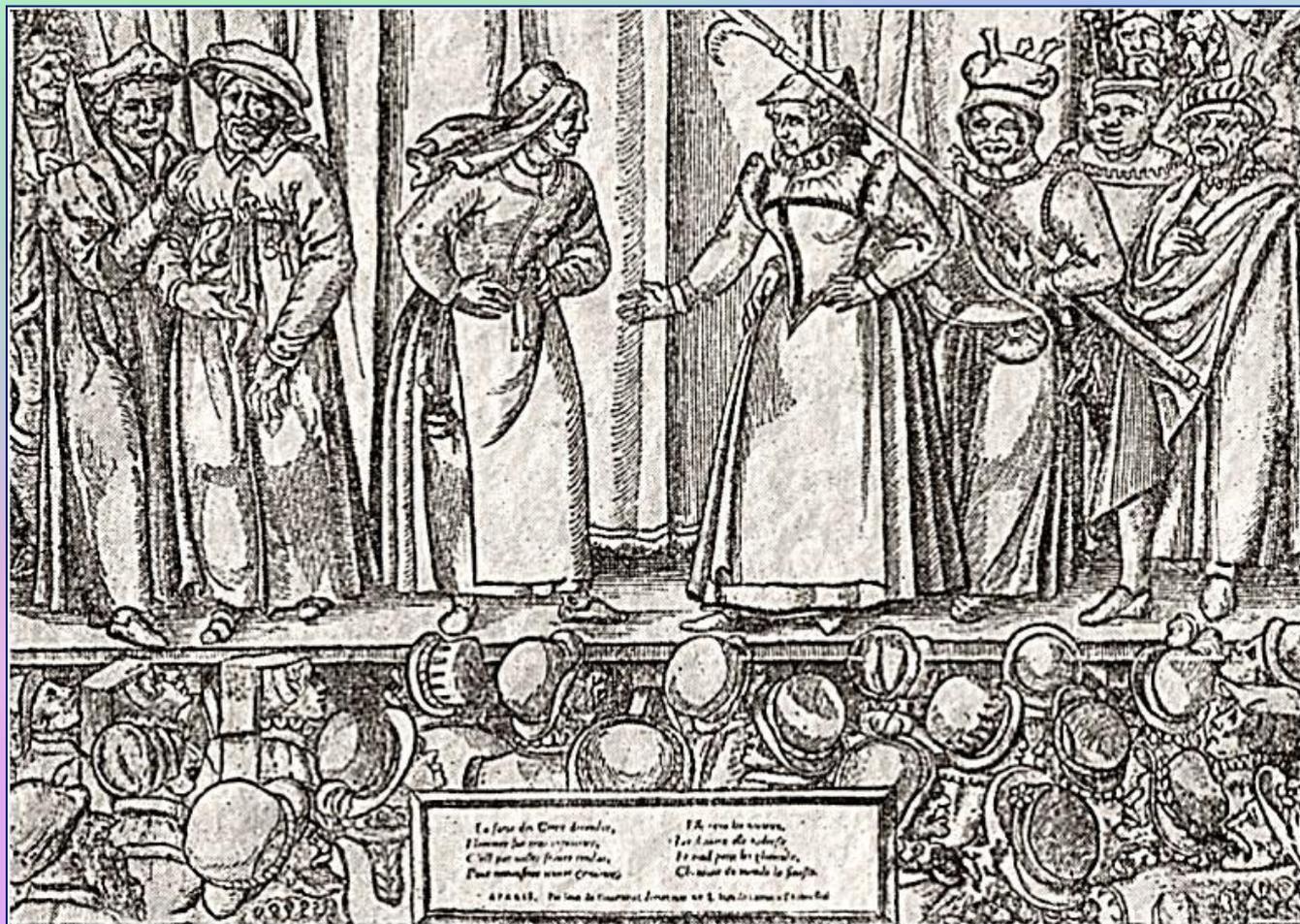

Первое такое общество возникло в 1381 году в городе Клеве и называлось «Narrenorden» - «Орден Дураков».

Вступая в такое общество,
новичок давал клятву,
перечисляя виды дураков:

*«Дурак ошалелый, дурак лунатический,
Дурак царедворец, дурак фанатический,
Дурак развеселый, дурак химерический
Дурак грациозный, дурак лирический...».*

Из обрядов «дурацких обществ» возникло самое комическое представление средневековья. Его называли фарсом (от лат. Farta – начинка) и часто играли между большими эпизодами мистерий.

Театр эпохи

Возрождения

История театра Возрождения «Глобус» началась в 1599, когда в Лондоне, отличавшемся большой любовью к театральному искусству, один за другим строились здания публичных общедоступных театров. При сооружении «Глобуса» были использованы строительные материалы, оставшиеся от разобранного здания самого первого общественного лондонского театра (он так и назывался - «Театр»).

У. Шекспир

Театр «Глобус», один из старейших лондонских театров, расположенный на южном берегу Темзы.

Театр "Глобус" был восьмигранным. Его зрительный зал представлял собой овальную площадку, обнесенную высокой стеной, по внутренней стороне которой шли ложи для аристократии. Над ними размещалась галерея для зажиточных граждан. Зрители стояли вокруг трех сторон площадки. Театр вмещал до человек. Декораций в театре "Глобус" было очень мало. Использовались таблички с надписями - с названием

Опера и

балет

В эпоху Ренессанса в Италии зародились также опера и балет.

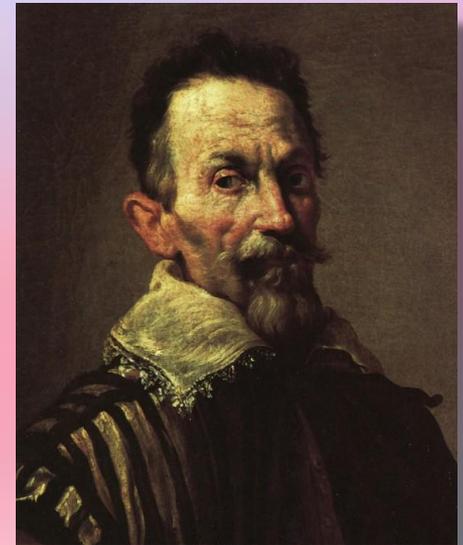
Вначале в мистериях появилась эпизодически вводимая музыка, позднее музыка стала сопровождать всё действие. В середине 16 века были популярны пасторали, которые сопровождались хоровым пением. В конце 16 века появились произведения с одноголосым пением (монодия).

В 1637 году в Венеции был открыт первый оперный театр.

Клаудио
Монтеверди

Первыми оперными композиторами были Якопо Пери, Клаудио Монтеверди.

Якопо
Пери

Бале

Первые балеты ставились при дворе для развлечения придворной знати. Хореография была создана на основе придворных танцев

Первые балеты включали не только танцы, но и разговоры и элементы драмы.

Постепенно танец вытеснил из балета элементы драмы. Во Франции балет сформировался как отдельный жанр. Балетные представления теперь давали не только при дворе, но и в театрах. Дворяне, включая Людовика 14-го, исполняли в балете роли разной важности.

Театр в

России
В России театр родился по-русски во второй половине XVII века.

Однако в православной церкви были приняты инсценировки отдельных служб — Пещное действо и Шествие на осляти. Эти обряды совершались не позднее, чем с начала XVI столетия

Скоморошество, зародившееся ещё в XI веке, жестко осуждалось Церковью и было официально запрещено в 1648 году указом Алексея Михайловича.

Театр в Россию был импортирован из Западной Европы.

В 1672 году был создан первый придворный театр

В. Г. Шварц. «Шествие на осляти».

(Праздник Вербного воскресенья)

Ф. Н. Рисс. Скоморохи в деревне.

Виды театра

драматический театр,

оперный,

балетный,

кукольный,

театр пантомимы и др

Драматический театр

В отличие от других видов театра постановки драматического театра основаны на литературных драматических произведениях.

К драматической литературе относятся драма, комедия, трагедия, трагикомедия, мистерия, водевиль, фарс, мелодрама.

Опера — вид театрального искусства, в котором сценическое действие тесно слито с музыкой — вокальной и оркестровой. В опере объединяется сольное и хоровое пение, различного рода ансамбли, симфонический оркестр, декорации и костюмы а также балетные сцены.

Ла Скала в Милане

Метрополитен Опера

Зрительный зал Метрополитен Опера рассчитан на 3 900 посадочных мест

AlfaDay.net

Балёт (фр. ballet, от
ballo — танцюю) —
сценического искусства
спектакль, содержание
которого воплощено в
музыкально-хореографических

AlfaDay.net

Пантомим

а

Пантомима — искусство создания художественного образа с помощью мимики и пластики человеческого тела, без использования слов.

Пантомима зародилась в Древней Греции, где была частью репертуара мимов.

Театр кукол

Театр кукол — внешность и физические действия персонажей изображаются, как правило, куклами. Куклы-актёры обычно управляются и приводятся в движение людьми, актёрами-кукловодами, а иногда автоматическими механическими устройствами.

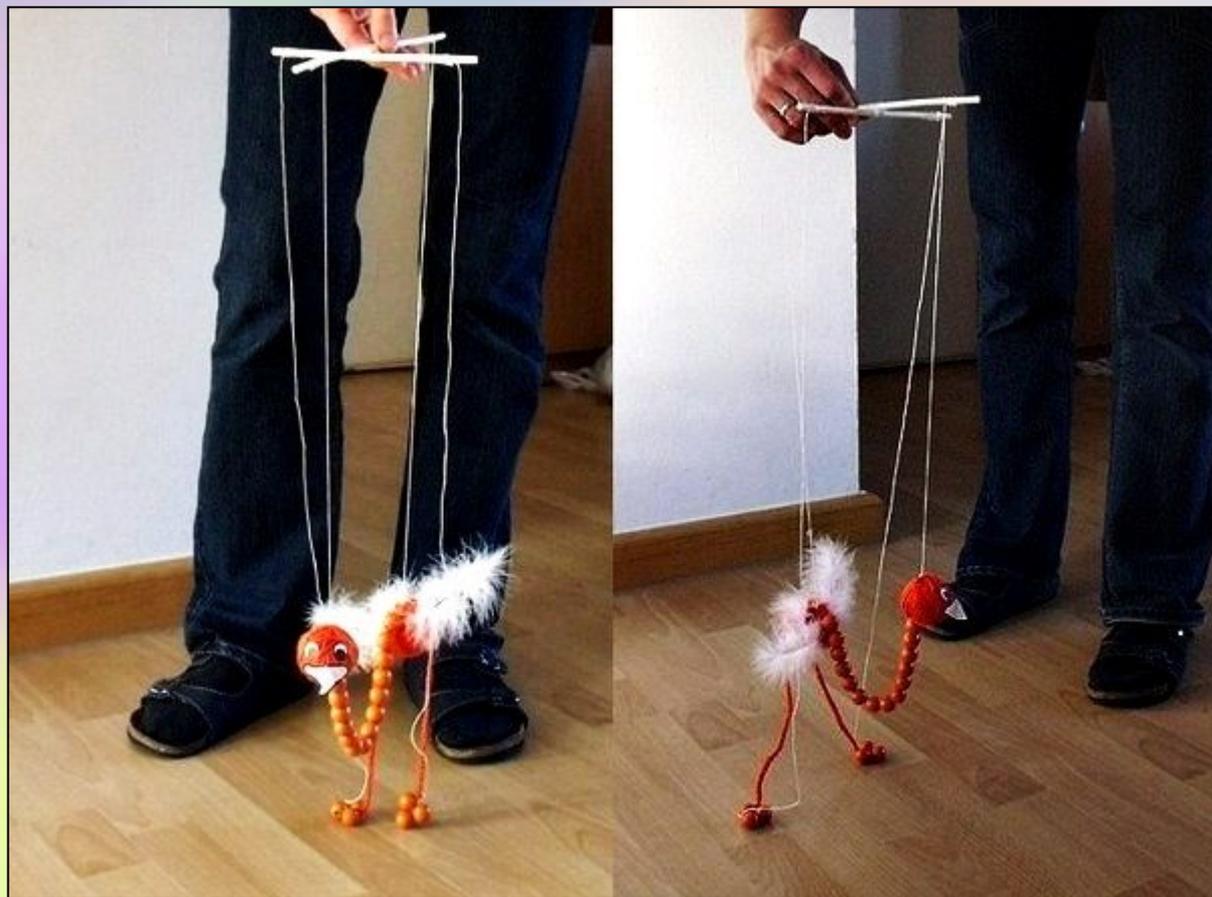
Среди театров кукол различают три основных

типа:

- Театр верховых кукол (перчаточных, тростевых и кукол иных конструкций), 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.

- Театр низовых кукол (кукол-марионеток), управляемых сверху с помощью ниток, прутьев 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.

- Театр кукол срединных (не верховых и не низовых) 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

Жанр мюзикла

Мюзикл имеет черты оперетты, водевиля, эстрадного шоу, варьете.

Мюзикл – сливаются драматическое, музыкальное, вокальное, хореографическое и пластическое искусства.

ЧИКАГО

Мюзикл

Жанр мюзикла сформировался в США в начале XX в.

Постановка вокала или пластики в мюзиклах и рок-операх принципиально иная, нежели в классических музыкальных жанрах: голоса не могут звучать по-оперному, а танец — выглядеть балетным.

ИИСУС ХРИСТОС СУПЕРЗВЕЗДА

рок-опера

Юнона и Давось

Сюжет
Сюжет
Сюжет
Сюжет

Авторы
Рыбников А. Л.
Вознесенский А.
Захаров М. А.

Шоу на телевидении

КИНОИСКУССТВО

Профессии кинематографа

- Продюсер
- **Режиссёр-постановщик**
- **Режиссёр по работе с актёрами**
- Помощник режиссёра
- Консультант
- Директор фильма
- Администратор
- **Сценарист**
- **Редактор**
- **Актёр**
- **Оператор-постановщик**
- Светотехник
- **Художник-постановщик**
- **Декоратор**
- Бутафоры
- **Художник-гримёр**
- **Художник по костюмам**
- Реквизитор
- **Композитор**
- **Звукорежиссёр**
- **Режиссёр**

- **Кинематография - ("кинема" и "графо") - "пишу движение". Кино фиксирует не мгновение, как, например, живопись, а череду мгновений: зритель смотрит "движущиеся картины". Оно даёт возможность видеть движение, а значит, жизнь - вероятно, именно поэтому новое искусство сразу приняли и полюбили.**

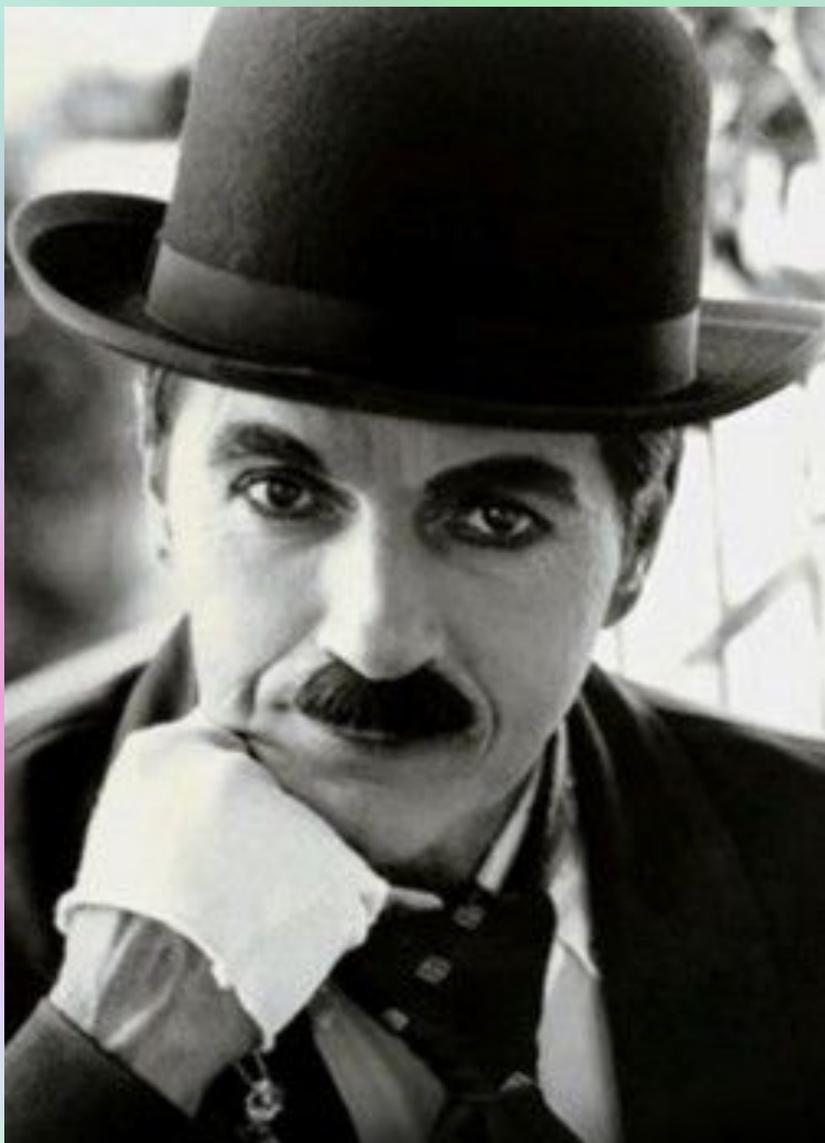
Кинематограф родился 28 декабря 1885 года, когда французы братья Луи и Огюст Люмьеры впервые продемонстрировали «движущиеся картинки» - заснятый эпизод о том, как рабочие выходят из ворот фабрики, и ряд других коротеньких кинозарисовок. На зрителей это произвело ошеломляющее впечатление.

Братя Люмьер. Прибытие
поезда

ЧАРЛИ ЧАПЛИН

Чарли Чаплин – один из лучших комиков в истории мирового кинематографа. По мнению историков кино, именно «бродяжка Чарли» внес величайший вклад в становление кинематографа как одного из видов искусства.

МЕРИ ПИКФОРД

Икона немого кино и одна из первых звёзд Голливуда. Зрители видели её девочкой с очаровательными кудряшками, но актрису статус кинодивы не удовлетворял. Она стала одной из самых влиятельных женщин за всю историю мирового кино, основала несколько кинокомпаний и была в числе учредителей Американской академии киноискусства.

В то время кинематограф – синематограф – не считался серьезным искусством. Театр – это серьезно, а кино было пустым развлечением. Поначалу зрители смотрели на движущиеся по экрану фигуры, позднее появились сюжетные картины - исторические, мелодрамы, комедии положений... Перед началом фильма продавалось “либретто” - краткое содержание фильма, чтобы можно было понять, что происходит на экране. Во время сеансов на рояле играл тапер. Иногда он же и комментировал содержание фильма зрителям. Тапером подрабатывала и будущая звезда Любовь Орлова.

Первым русским фильмом был фильм “Понизовая вольница” Василия Гончарова (1809 год) - своеобразная экранизация известной песни “Из – за острова на стрежень...” про Стеньку Разина и утопленную им персидскую княжну

Вера Холодная

Иван Ильич
Мозжухин (26
сентября 1889, —
17 января 1939,
Париж, Третья
французская
республика),
выдающийся актёр
российского
немого кино.
работал также во
Франции,
Германии и США.

Владимир
Васильевич
Максимов
(27.07.1880 —
22.03.1937),
один из самых
популярных
актеров немого
кино,

МАРЛЕН ДИТРИХ

Сергѣй Михайлович Эйзенштейн

— советский
режиссёр театра и
кино, художник,
сценарист, педагог.
профессор ВГИКа,
режиссер фильмов
«Броненосец
Потемкин»,
«Александр Невский и
«Иван Грозный»

ГРЕТА ГАРБО

Величайшая кинодива прошлых лет, одна из самых интригующих и прекрасных звезд Голливуда Грета Гарбо родилась в столице Швеции, Стокгольме 18 сентября 1905 года. Гарбо совершенно очаровывала публику, прозвавшую ее «шведским сфинксом» за загадочность, молчаливость и холодность. Актерскую карьеру начала в Европе и продолжила в Соединенных штатах. Все ее фильмы производили фурор, потрясали публику и собрали большую кассу в прокате.

Григорий Александров и Любовь Орлова

„Болза-Болза“

Засл. арт. РСФСР орденоносец **А. Орлова**
— в роли **Дуня Петровна**.

цена
15 к.

М 33600 тираж 10000

1941

издание ЛК ПИ 1001material.ru

25-ый кадр

В середине XX века был распространён миф о том, что человеческий мозг якобы может воспринять лишь 24 кадра в секунду — а 25-й кадр, если его вставить в воспроизведение, якобы будет восприниматься человеком на подсознательном уровне. Из этого заблуждения были сделаны выводы об эффективности «феномена 25-го кадра» в различных видах внушения и подсознательного воздействия (например, в целях политической пропаганды, коммерческой рекламы, при обучении

otzy

