

ТЕАТР КАК СИНТЕЗ ИСКУССТВ

Выполнила Рыжова Т. В.

Термины к уроку:

- 1. Театр** - (греч. θέατρον — место для зрелищ) а) вид сценического искусства, который отображает жизнь в сценическом действии, которое выполняют актёры перед зрителями;
- б) общественное сооружение, в котором осуществляются сценические постановки определённым коллективом артистов (труппой)

Термины к уроку:

2. **Труппа**- коллектив артистов, которые работают в театре, цирке.
3. **Амплуа**- тип ролей актёра

Драматический

Виды театров:

Пантомимы

Музыкально-драматический

Кукольный

опера

балет

оперетта

мюзикл

Театр-кабарет

И. Карпенко-Карый «Сто тысяч»

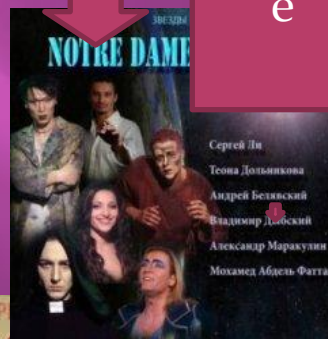
Н. Лысенко опера «Наталка-Полтавка»

П. Чайковский балет «Лебединое озеро»

И. Кальман оперетта «Сильва»

Р. Кочианте мюзикл «Собор Парижской Богоматери»

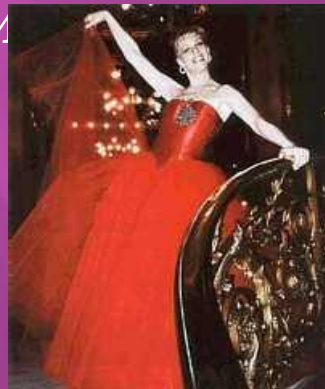

«Мулен-Руж»

Театральные костюмы

В каждом театре имеется собственный набор костюмов, париков, накладных бород и усов. За реквизитом и гардеробом следит специальный персонал. Костюмеры заботятся о подготовке необходимого платья к спектаклю. В больших театрах с разнообразным репертуаром гардероб может состоять из тысяч костюмов.

За кулисами

За театральными кулисами скрыто звуковое и осветительное оборудование, пульт управления декорациями и занавесом, сценические механизмы. Во время представления в небольшой комнатке под сценой находится суфлер, который в случае необходимости может подсказать актеру забытую реплику. В театральные кладовые хранятся декорации, реквизит и костюмы. За сценой располагаются гримерные актеров.

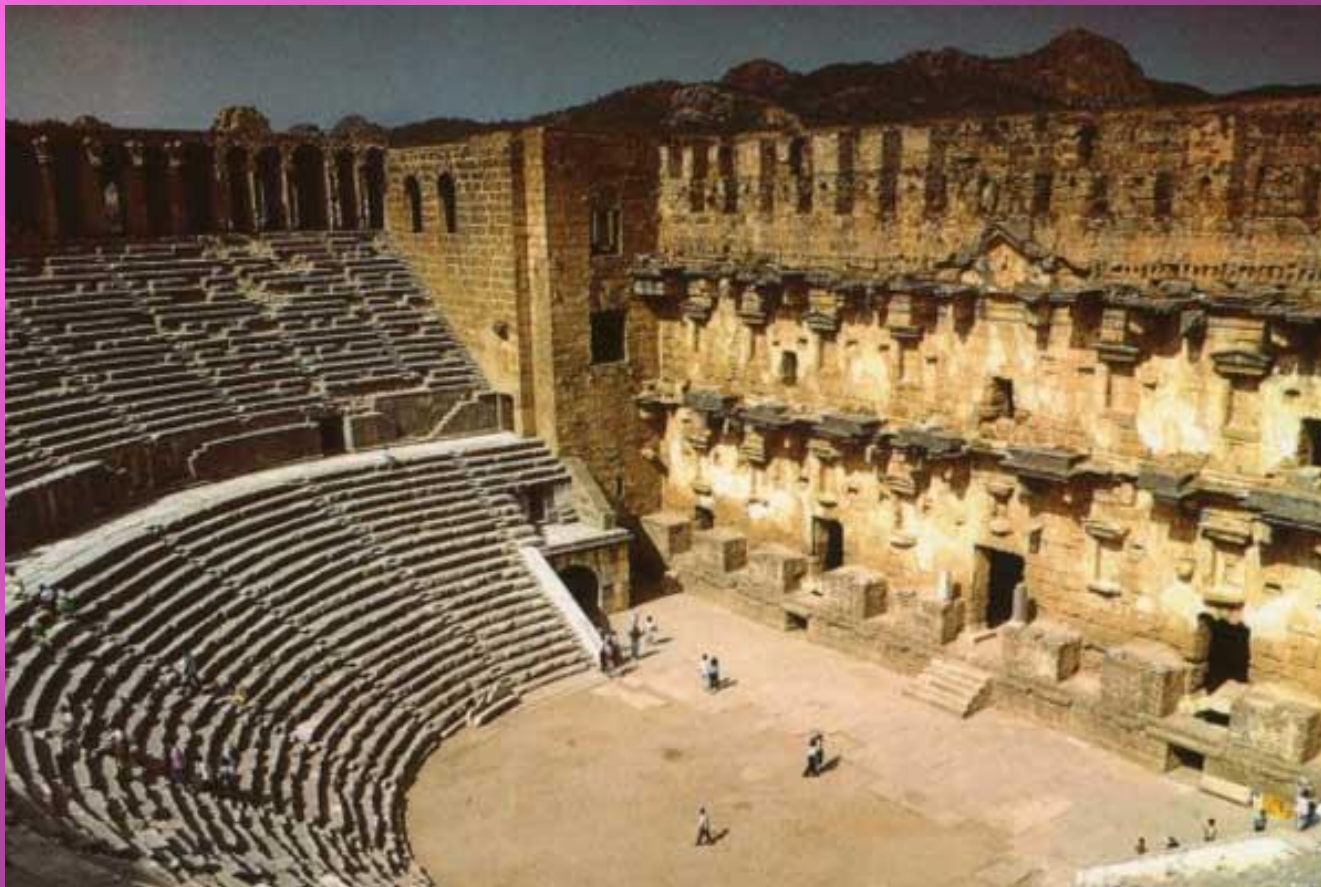

История возникновения театра

1. Театр Древней Греции

Древнегреческий театр строился у подножия холма под открытым небом

1. Театр Древней Греции

Деревянные
статуи Диониса

У истоков греческого театра лежали праздники в честь бо-га Диониса(Вакха), покрови-теля виноделия. Осенью ,после уборки виног-рада, греки одевались в козьи шкуры и маски, изображая лесных богов-сатиров.

Их шествия ,вакханалии, соп-ровождались дикими пляска-ми и дифирамбами-песнями, прославляющими

1. Театр Древней Греции

В 6 в. до н.э. в эти праздники был введен сценарий. Так появились 1-ые спектакли.

Вскоре праздники были перенесены в специальные места-театры, а спустя некоторое время появились драматурги-люди сочинявшие пьесы для театра.

1. Театр Древней Греции

Монеты-
билеты.

Все посетители театра делились на 2 группы - почетные гости и обыч-ные зрители.

Почетными гостями были - жрецы Диониса, олимпионики и стратеги

Обычные посетители по-купали билеты.

Власти для

привлечения зрите-
лей выдавали деньги

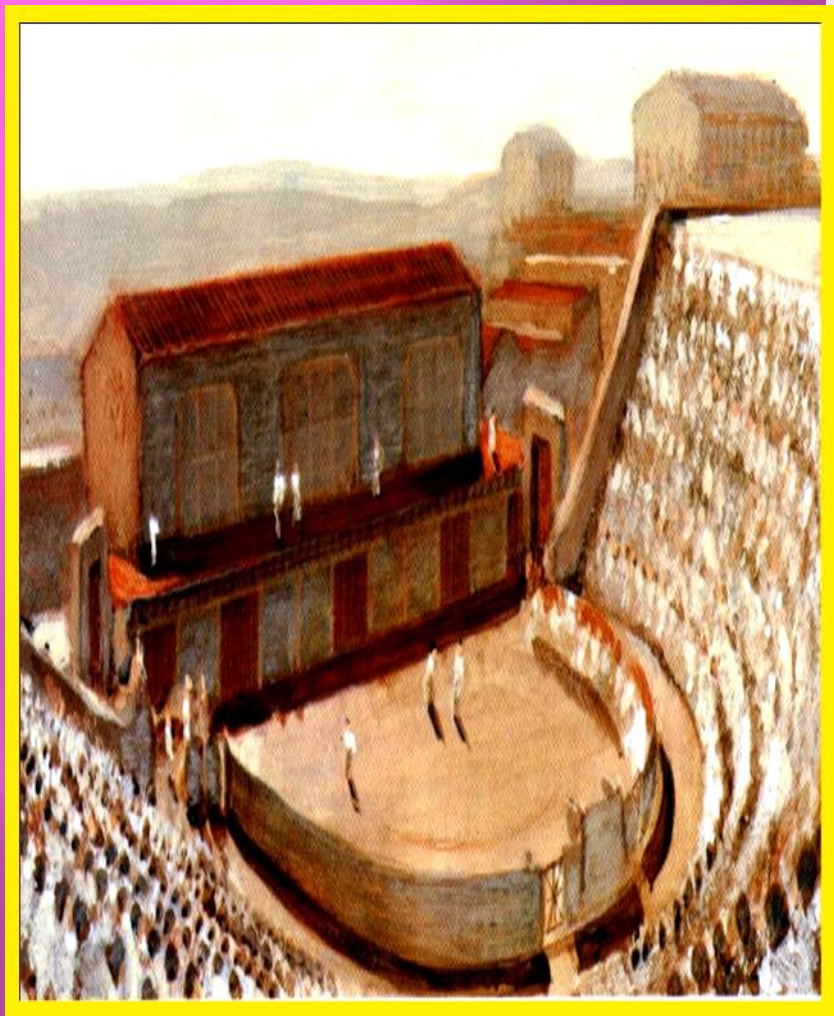
1. Театр Древней Греции

В первом ряду сидели
почётные гости.

Женские роли
исполняли
мужчины.

1. Театр Древней Греции

Театры строились на холме, чтобы скамьи для зрителей поднимались вверх и с любого места было бы хорошо видно сцену.

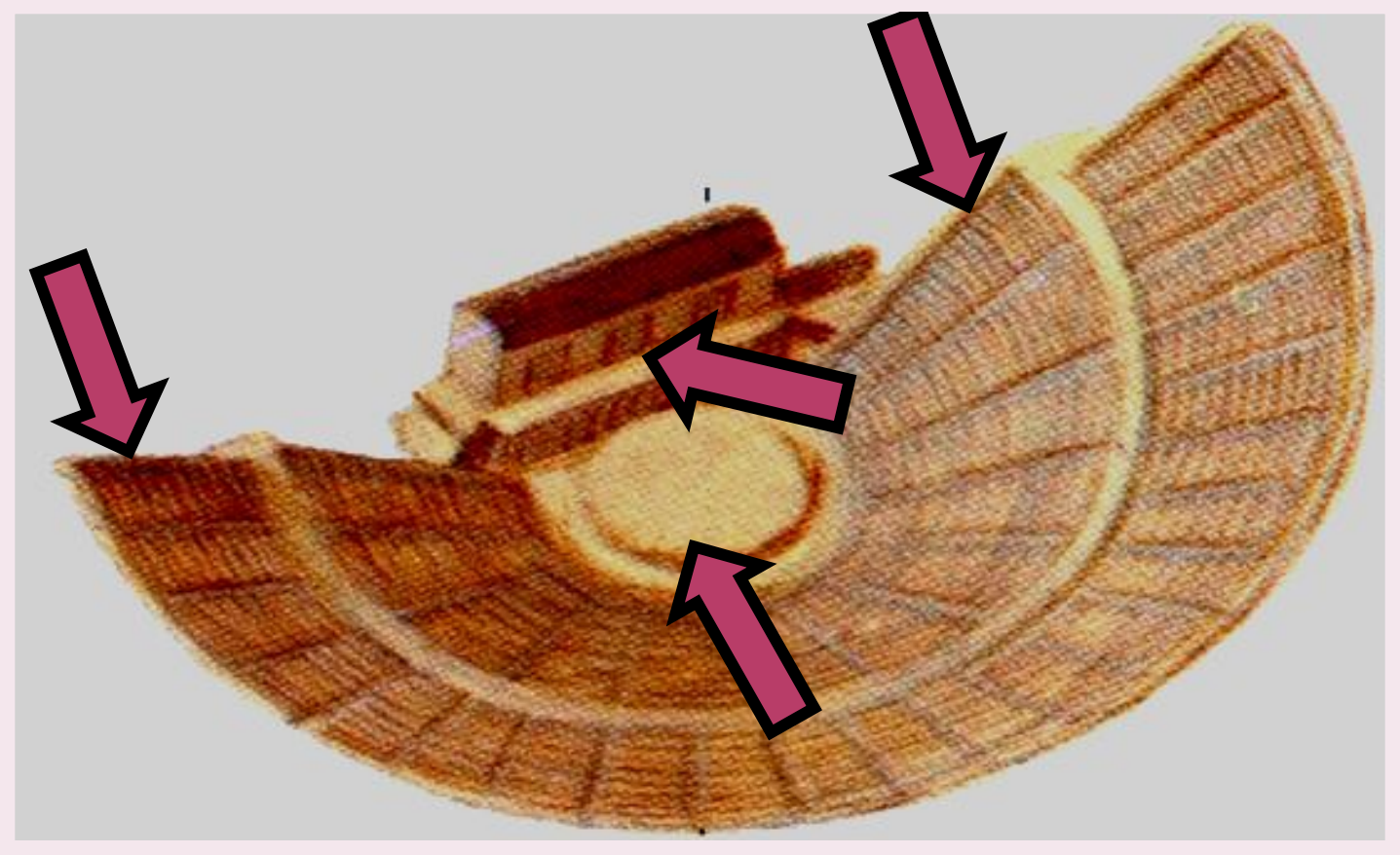
Сначала театры строили из дерева.

Они быстро приходили в негодность, часто сгорали, поэтому позднее их стали строить из

камня

1. Театр Древней Греции

-скене, стена за орхестрой, на которой вешали декорации.

1. Театр Древней Греции

Актерская
маска

Актеры игравшие в спектаклях главной задачей считали заучивание текста. Его, как правило, произносили со всевозможными завываниями, пытаясь таким образом передать чувства героев.

Этой же цели служили маски - они отражали радость, горе и другие

1. Театр Древней Греции

Хор на сцене.

Непременным участником представления был хор, который помогал зрителю следить за сюжетом и давал оценки поступкам героев. Хор располагался на специальной ступеньке между орхестрой и сцене, которая называлась

ХОРЫ

1. Театр Древней Греции

Софокл

л

Одним из самых любимых жанров в греческом театре была трагедия («трагос оде»), что в переводе означает «песнь козлов».

В трагедиях создавались образы легендарных героев, утверждались нормы морали

Отличительной чертой трагедии является обязательная смерть в конце пьесы главных героев.

1. Театр Древней Греции

Костюм
актера.

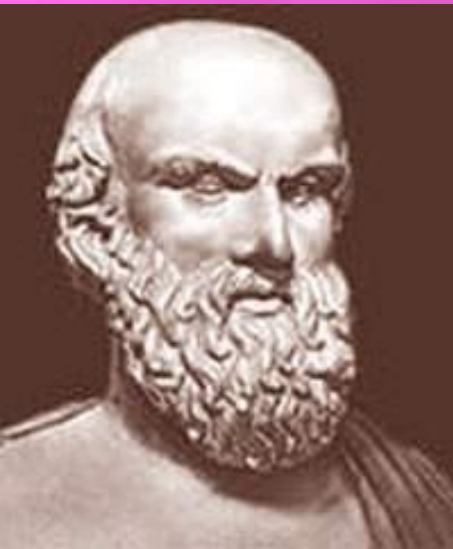
Очень часто актеры исполнявшие трагические роли вставляли на деревянные колодки (котурны)

С одной стороны их было лучше видно, а с другой - этим пытались подчеркнуть, «высокий», возвышенный характер трагедии.

1. Театр Древней Греции

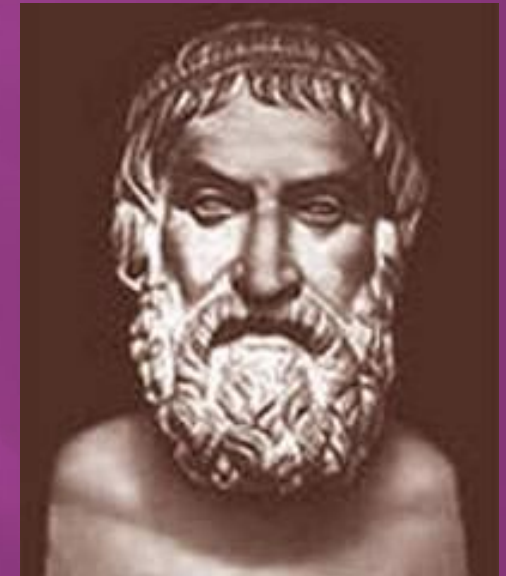
Эсхил (526 - 456)

«Персы», «Агамемнон», «Прометей
Прикованный»

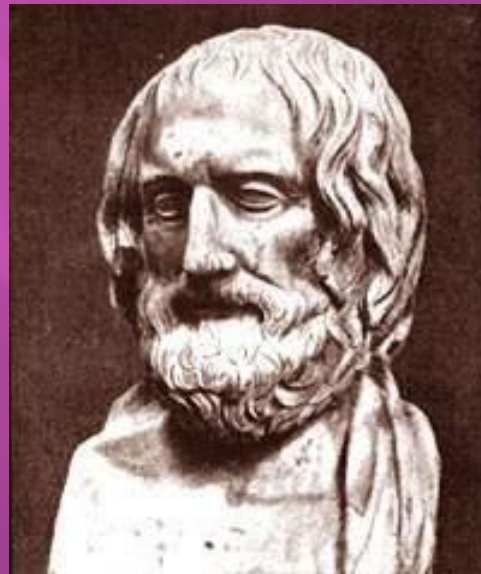
**Софокл (90 - е гг. V в-406г. До
н.э.)**

"Царь Эдип», «Антигона»

Эврипид (446 - ок. 385 г. до н.э.)

«Медея», «Киклоп»

1. Театр Древней Греции

Эпизод
из
спектакля
«Антигона».

Одной из самых популярных пьес была
«Антигона» написанная Софоклом.

1. Театр Древней Греции

Геракл-
обжора.

Другим популярным театральным жанром была комедия («комос-оде»)-веселое шествие. Наиболее популярным комедийным драматургом был Аристофан, написавший комедию «Птицы». Комедии остро высмеивали недостатки общества

2. Восточный театр

Традиции и история японского театра

Традиции и история японского театра уходит корнями в очень далёкое прошлое. Прямая преемственность традиции прослеживается к эпохе, когда в Японию с материка проник буддизм, а вместе с ним - музыка и танцы из Китая, Индии, Кореи.

2. Восточный театр

Традиции и история японского театра

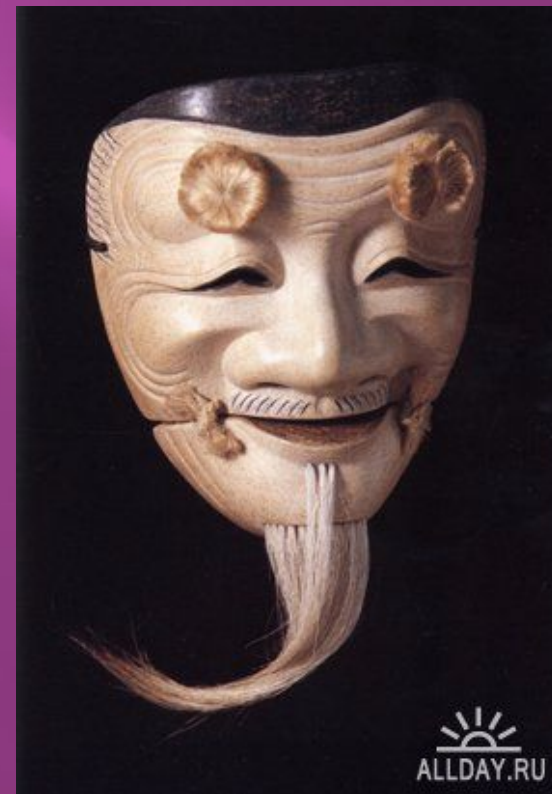
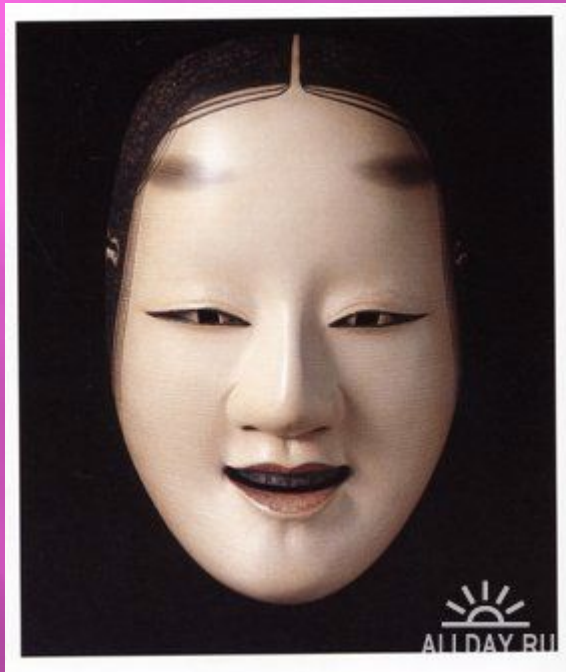
Традиционный японский театр - это сложный и многоцветный мир.

Разновидности японского театра:

- театр Но;
- театр Кёгэн;
- театр Кабуки;
- театр Дзёрури;
- театр Ёсэ;
- театр Бунраку

2. Восточный театр

Восточный театр всегда ориентировался на « посвящённого » зрителя, способного понять сложный символический язык пластики, жестов. мимики.

2. Восточный театр.

Традиции и история японского театра

Важнейшие атрибуты традиционного японского театра: маски и танцы использовались ещё в добуддийском, напоминающем шаманские пляски лицедействе Кагура, входившем в синтоистский ритуал богочитания.

2. Восточный театр

Традиции и история японского театра

Театр Но

Театр Но зародился в 14-м веке и быстро стал "модным" среди самураев и высшей аристократии сёгуната Токугава. То есть, театр Но изначально был ориентирован на высшее сословие и не доступен для широких масс населения. В наши дни, конечно же, представление театра Но может посетить любой желающий.

Театр Но

Под аккомпанемент хора, барабанов и флейт основное действующее лицо или Ситэ повествует истории из жизни смертных и духов, богов и демонов, сражений выигранных и проигранных, убийцах и Буддийских монахах архаичной Японии. Архаичный язык, на котором ведётся повествование, углубляет "великую загадку" масок.

Театр Но!!!

- *Этот театр возник на пересечении народных обрядовых зрелищ, поэтических религиозных мистерий и эффектных весёлых фарсов.
- *Его можно сравнить с древнегреческим. Актёры выступают в масках справа от сцены находится хор (8 человек), который комментирует пьесу. Музыкальное сопровождение исполняет оркестр(флейта. Небольшие барабаны).

2. Восточный театр

Традиции и история японского театра

Театр Кабуки

В начале эпохи Токугава родился, расцвел и принёс плоды демократический театр Японии. Это была драма Кабуки.

Ритуальные танцы часто исполнялись для развлечения прихожан при синтоиском храме в Идзумо. Они и по сей день исполняются при синтоиских храмах в Нара и других местах. Юные девушки в тонких накидках поверх белых кимоно и алых хакама, с распущенными волосами и красиво загримированными лицами танцуют в зале храма.

2. Восточный театр

Театр Кабуки

Во время представлений помещения всегда были переполнены, и популярность Кабуки была столь головокружительной, что самураи Эдо до безумия влюблялись в танцовщиц и устраивали поединки, дабы завоевать их симпатии. Властям это показалось уже излишним, и они решили запретить выступления труппы, хотя запрет был скорее вызван поведением эдоских кавалеров, чем деятельностью самого Кабуки. Правительство третьего сёгуна Иэмицу издало в 1629 году строгий

Театр Кабуки!!!

- *Этот театр приближается к европейской драме.
- * Игре актёров присущ реализм. Они мастерски передают душевную боль, муку, смерть (харакири)
- *Актёр кабуки- прекрасный акробат, блестящий фехтовальщик, талантливый мим.
- *Появляются театральные династии (Итикава, Онос)

2. Восточный театр.

Театр Дзёрури

Корни кукольного театра в Японии восходят к кугуцуси, охотникам, которые в свободное время развлекались тем, что делали кукол и экспромтом устраивали кукольные представления. Кукольные представления позже стали устраивать последователи буддийской секты дзёдо, используя для кукольных сцен буддистские. У некоторых из этих странствующих монахов-актёров к шее на шнурках была подвешена миниатюрная сцена, так называемая кубикакэ

2. Восточный театр

Кукольный театр Бунраку

Бунраку - самый крупный кукольный театр Японии, являющийся хранителем традиций, названный по имени организатора и постановщика первых спектаклей Уэмура Бунракукэн (1737–1810). Соединение кукольного представления с народным песенным сказом дзёрури, исполняемым под аккомпанемент сямисэна, относится к концу XVI - началу XVII веков.

Куклы для представлений Бунраку изготавливаются в размере $1/2 - 2/3$ человеческого роста. Каждую куклу, как правило, ведут три оператора.

2. Восточный театр Индийский театр.

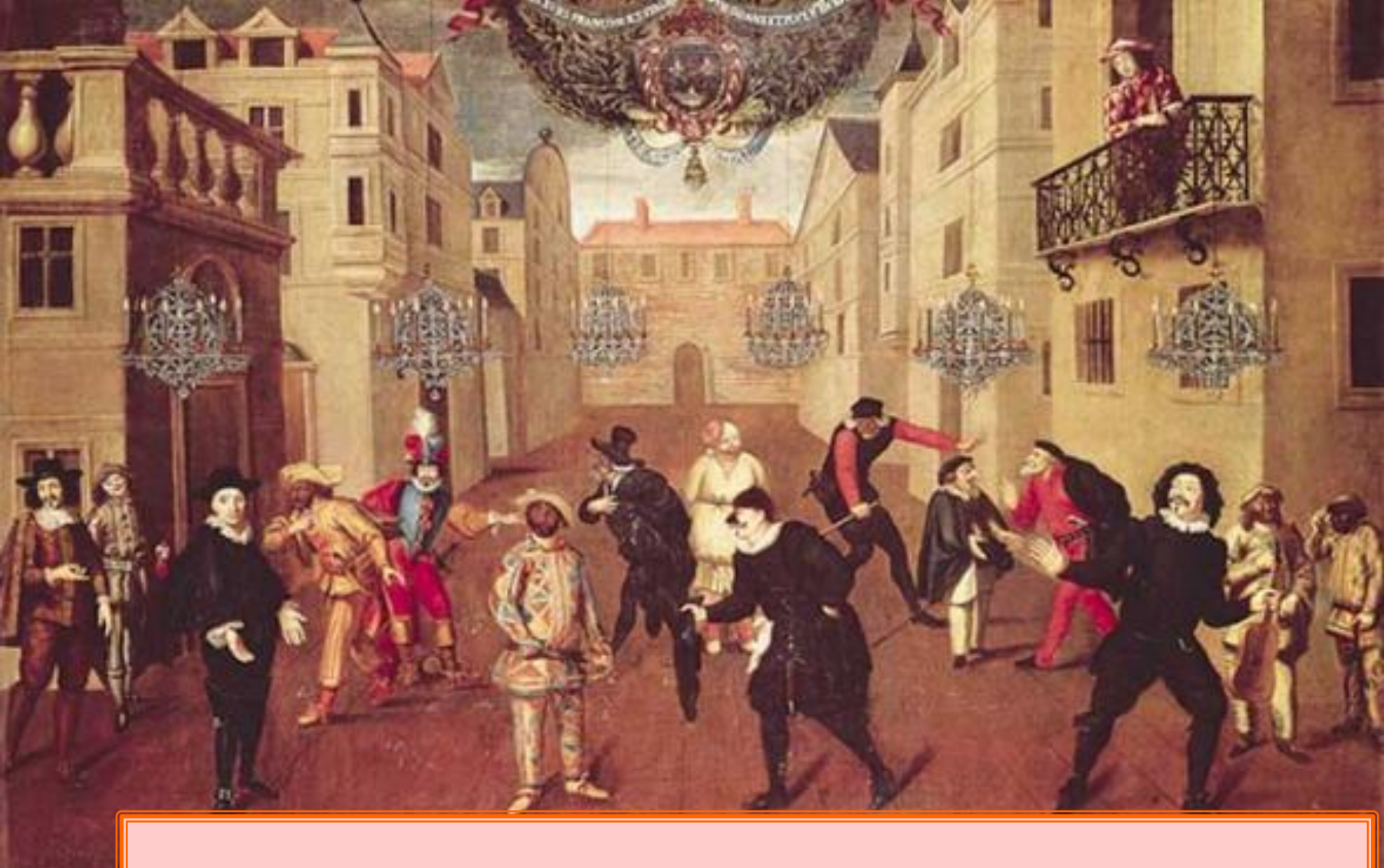

Индийские театрализованные представления, как правило, имеют религиозную и философскую направленность.

2. Восточный театр Индийский театр

Традиционная индийская комедия. Актеры исполняют пьесу, в основе которой лежит сюжет из «Рамаяны».

ТЕАТР СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

3. Театр Средневековья

- * Средневековый театр не был похож на античные театральные зрелища.
- * Возникший в недрах церкви, тяготевавший к пышности и торжественности обрядов, средневековый театр воплотил важнейшие эпизоды христианской истории, отразил идеалы и принципы христианского вероучения.

3. Театр Средневековья

Литургическая драма

Во время пасхальных и рождественских праздников под сводами собора разыгрывались своеобразные театральные представления, положившие начало жанру так называемой литургической, или духовной драмы.

При исполнении хоралов было принято включать диалоги, из которых затем сложились наибольшие сценки, перемежающиеся с пением солистов и хора.

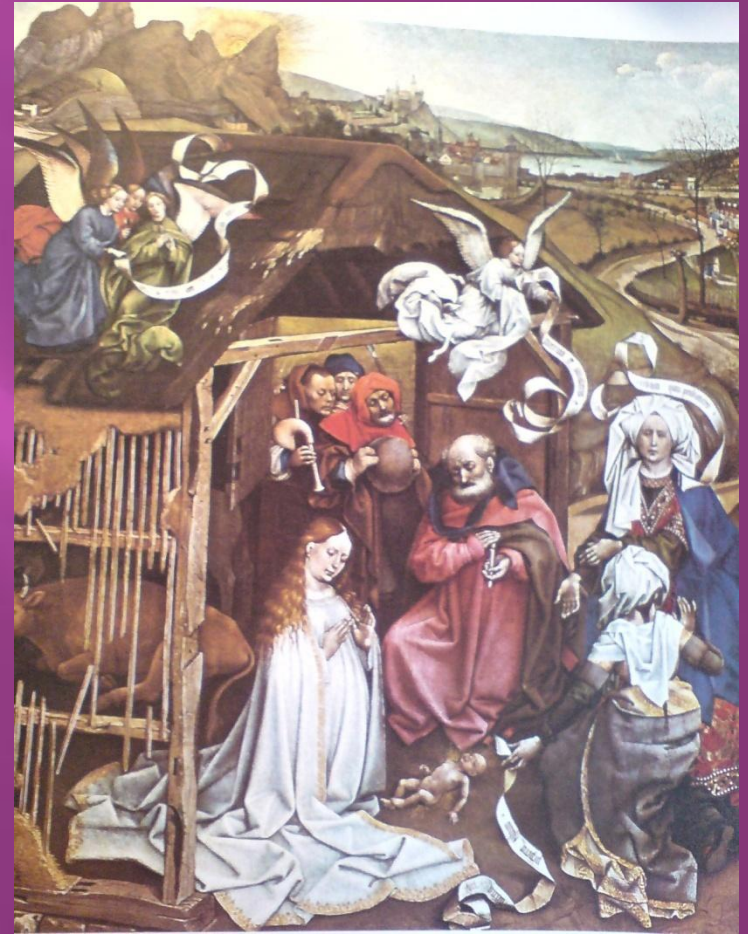
«Благовещение» Ян ван Эйк .
Картина передает впечатление
От литургической драмы *Missa Aurea*

3. Театр Средневековья

*Излюбленные эпизоды литургической драмы – евангельское повествование о поклонении пастухов и явлении волхвов с дарами младенцу Иисусу, злодейство Ирода, рассказ о Воскресении Христа.

*Инсценировки евангельских текстов исполняли священники в костюмах, игравшие и мужские, и женские роли.

3. Театр Средневековья

Полулитургическая драма

Этот вид драмы выделяется из мессы и выходит на паперть и в церковный сад. Разросшемуся действию становится тесно в церкви. Активно подключаются ветхозаветные тексты, апокрифы и жития. Сюжет выходит за рамки высокого жанра, и тогда появляются дьявол и черти, которых играют обычные актеры, и даже жонглеры.

3. Театр Средневековья

Жонглер (фр. *jongleur* — шутник, забавник). странствующий комедиант и музыкант эпохи раннего Средневековья во Франции. Жонглеры выступали как рассказчики, певцы, музыканты, фокусники, исполнители импровизированных сценок, выражая вольнолюбивый дух народа.

С XI в. жонглеры, становившиеся профессиональными исполнителями, сосредоточивались в городах;

3. Театр Средневековья

Миракль (от слова «чудо»)

В XIII веке возникают новые виды религиозных массовых представлений, связанные с чудесами, так называемые **миракли**. Все конфликты в них разрешались благодаря **вмешательству божественных сил**. Миракли часто привязывались к определенному месту и культу местного святого. Французские миракли сохранились в большом количестве, потому что Франция осталась страной католической, а католическая церковь приветствовала подобные представления, и они игрались на протяжении многих веков.

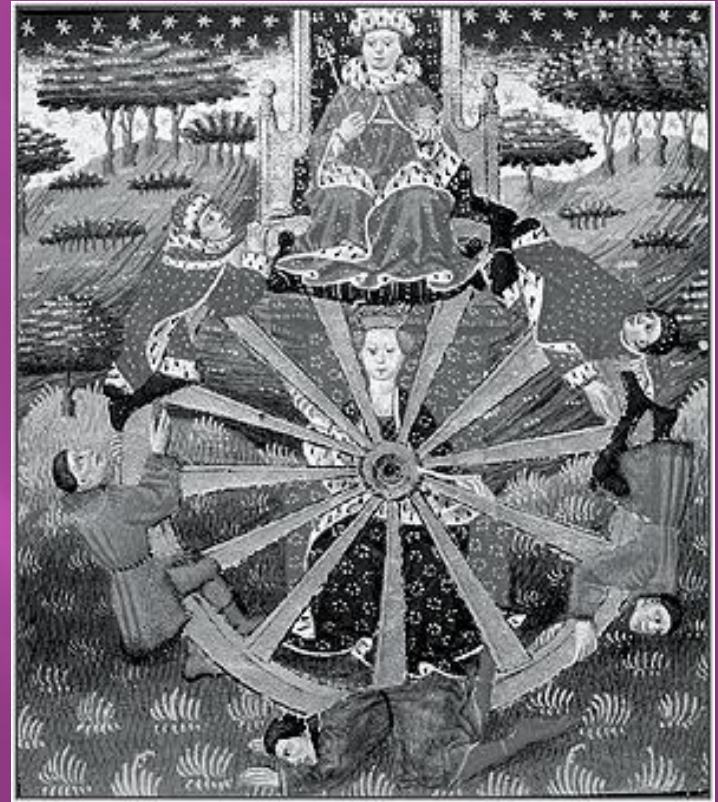

Представление средневекового Миракля в храме.

3. Театр Средневековья

Моралите

Моралите - соединение народной театральной традиции и христианской морали. Народные истоки жанра — аллегорическое олицетворение борьбы Лета с Зимой. В моралите принцип олицетворения применяется к христианским добродетелям и грехам. На груди у героев таблички с надписями, в руках атрибуты: Надежда — якорь; Возмездие — меч; Правосудие — весы; Вера — Библия; Совесть — зеркало; Обжорство — баранья нога; Пьянство — бутылка. Актеры поясняют происходящее.

Колесо Фортуны – типичный эпизод моралите

3. Театр Средневековья

Мистерия

Мистерия — основной театральный образ Средневековья. Мистерия — самая поздняя, но и самая полная форма выражения средневековой театральности. Мистерия вбирает в себя все жанры: литургическую драму, бытовую драму, фарс и сатиру, мистерию и моралитет. Наибольшей популярностью пользовались мистерии, посвященные Страстям Господним, а с XV века добавились и исторические сюжеты. Обычно разыгрывались на городских площадях. К середине XVI века мистерии были запрещены почти во всех странах Западной Европы.

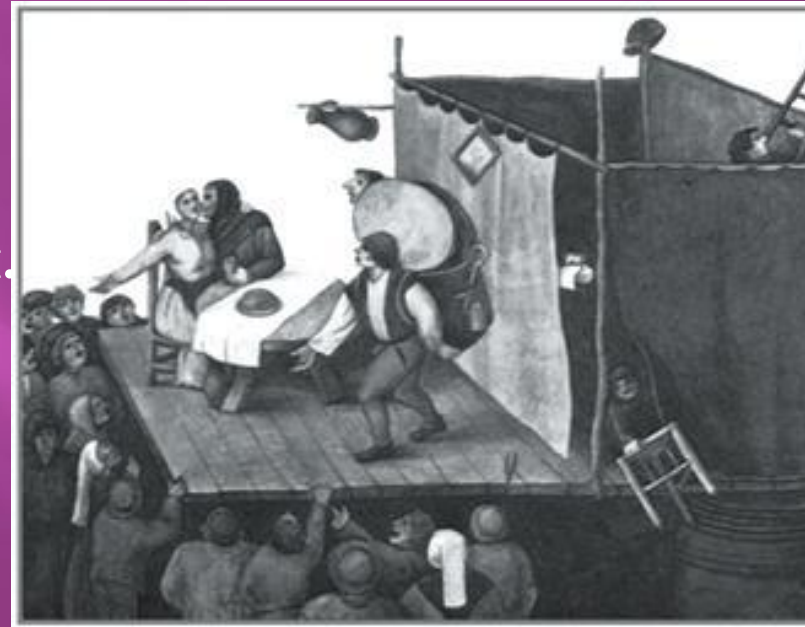

Возведение Вавилонской башни. Сцена из мистерии

3. Театр Средневековья

Средневековый фарс

- * Фарс берет свое начало в представлениях гистрионов и в комедийных элементах духовных представлений. Но свое наименование получает только после запрещения мистерии в XVI в.
- Основные исполнители фарса — участники Дурацких корпораций. В фарсе появляются конкретные человеческие характеры, правда, грубо, гротескно очерченные.
- В основу фарсовых сюжетов кладутся бытовые истории. Здесь высмеивают солдат-мародеров, монахов — торговцев индульгенциями, чванливых дворян, скаредных купцов.
- Фарс очень динамичен — в нем все время прыгают, бегают, дерутся, танцуют, смеются и ругаются.

Представление средневекового фарса

3. Театр Средневековья

Актеры средневекового театра

Гистрион (от лат. *histrion* — актёр, трагик), *вагант* — странствующий актёр Средневековья. Был одновременно поэтом, рассказчиком, певцом, лицедеем, музыкантом-инструменталистом, танцовщиком, дрессировщиком зверей, циркачом.

В Германии это *шпильман* (от нем. *spielmann* — играющий человек), во Франции — *жонглер*, в Англии — *менестрель*, в Италии и Испании — *голиард*, *гальярд*,
на Руси — *скоморох*

Скоморохи

СКОМОРОХИ, странствующие актеры Древней Руси – певцы, острословы, музыканты, исполнители сценок, дрессировщики, акробаты. Их развернутую характеристику дает В. Даль «Скоморох, скоморошка, музыкант, дудочник, чудочник, волынщик, гусли, промышляющий пляской с песнями, шутками и фокусами, актер, комедиант, потешник, медвежатник, ломака, шут»

Скоморохи

«СКОМОРОШЬЯ ПОТЕХА, САТАНЕ В УТЕХУ»,
«БОГ ДАЛ ПОПА, ЧЕРТ СКОМОРОХА»,
«СКОМОРОХ ПОПУ НЕ ТОВАРИЩ», «И
СКОМОРОХ В ИНУ ПОРУ ПЛАЧЕТ»

«У ВСЯКОГО СКОМОРОХА ЕСТЬ СВОИ
ПОГУДКИ», «СКОМОРОХОВА ЖЕНА
ВСЕГДА ВЕСЕЛА»,

Балаганы

Обычно располагались на рыночных площадях, вблизи мест народных гуляний.

В них выступали фокусники, силачи, танцоры, гимнасты, кукольники, народные хоры; ставились небольшие пьесы

4. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

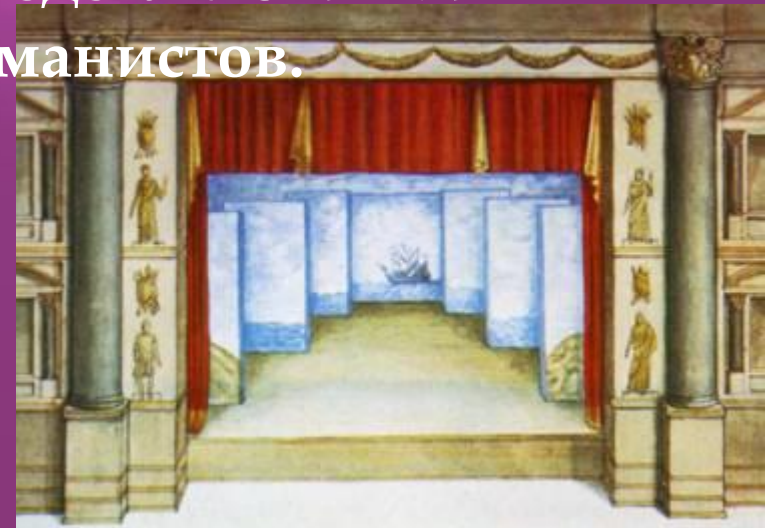
Комедия дель арте. Италия
Театр Вильяма Шекспира.
Англия.
Комедии плаща и шпаги.
Испания

4. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Гуманистический театр
- это театр,
где ученые люди
играют для ученых
людей, довольно
искусственное
образование,
подказанное не
жизнью, а
собственными
умозрительными
представлениями
гуманистов.

Театральное здание в античных традициях.
Арх. Фарнезе

4. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ИТАЛЬЯНСКИЙ ТЕАТР КОМЕДИЯ ДЕЛЬ АРТЕ

В эпоху Возрождения в театральной культуре Италии появился и народный низовой жанр, который собственно и родился, благодаря разделению между гуманистической и народной культурами.

Комедия дель арте (commedia dell'arte), комедия масок, вид итальянского театра, спектакли которого создавались методом импровизации, на основе сценария, содержащего краткую сюжетную схему представления.

Персонажами К. д. а. были типовые «маски», переходившие из одного спектакля в другой. Возникнув в середине 16 в., К. д. а. унаследовала реалистические традиции народного фарса, маски и буффонаду карнавальных действий.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ТЕАТР КОМЕДИЯ ДЕЛЬ АРТЕ

У комедии дель арте было два основных центра – Венеция и Неаполь. В соответствии с этим сложились и две группы масок.

Северную (венецианскую) составляли Доктор, Панталоне, Бригелла и Арлекин,

Южную (неаполитанскую) – Ковьелло, Пульчинелла, Скарамуш и Тарталья.

Стиль исполнения венецианской и неаполитанской комедии дель арте тоже несколько различались: венецианские маски работали преимущественно в жанре сатиры;

неаполитанские использовали больше трюков, грубых буффонных шуток.

ПЕРСОНАЖИ «МАСКИ» КОМЕДИИ ДЕЛЬ АРТЕ

По функциональным группам маски можно разделить на три категории:

* старики (сатирические образы Панталоне, Доктор, Тарталья, Капитан);

* слуги (комедийные персонажи);

* влюбленные (образы, наиболее близкие героям литературной драмы, которых играли только молодые актеры).

Орацио.

Пульчинелла.

Доктор.

Лукреция.

Панталоне.

Пьеро.

Арлекин.

Скарамуш.

ДЗАННИ, в комедии дель арте так назывался персонаж слуги.

Он появляется в театре в 16 в.

Вначале это был персонаж вспомогательный, но постепенно его участие в сюжете сценариев театра масок становилось все более значительным.

Дзанни – это народно-комедийная маска, определяющая оптимистический пафос, сатирическую силу

комедии дель арте и

Дзанни – это бергамское и венецианское произношение имени Джованни.

На севере наиболее популярными были две маски дзанни – **Бригелла** и **Арлекин**, на юге – **Пульчинелла**.

Бригелла – первый дзанни. Это умный, хитрый, изобретательный, злой, говорливый слуга, не останавливающийся ни перед чем для того, чтобы устроить свои дела и извлечь для себя отовсюду пользу. Бригелла преимущественно ведет интригу комедии и двигает ее действие вперед.

Арлекин и Пульчинелла – вторые дзанни. Арлекин в отличие от Бригеллы по-деревенски простоват и наивен; но он сохраняет неизменную веселость, и никакие жизненные трудности не способны смутить его или привести в уныние.

МАСКА АРЛЕКИ НА

Название маски восходит к имени предводителя бесов Эллекена из этрусских легенд. Первоначально Арлекин – веселый неунывающий простофиля из Бергамо, который, в отличие от хитрого расчетливого Бригеллы попадает впросак и своими выходками запутывает интригу. Традиционный костюм Арлекина стилизован под костюм крестьянина из Бергамо (блуза с кушаком), на блузе и панталонах заплатки (указывали на бедность), носил шапочку с заячьим хвостиком (символ трусливой природы).

4. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Вершиной театра
Возрождения
является творчество
Вильяма Шекспира
(« Сон в летнюю
ночь», « Укрощение
строптивой»,
« Ромео и Джульетта»,
« Гамлет», « Король
Лир»...)

Вильям Шекспир 1564-1616

Англия

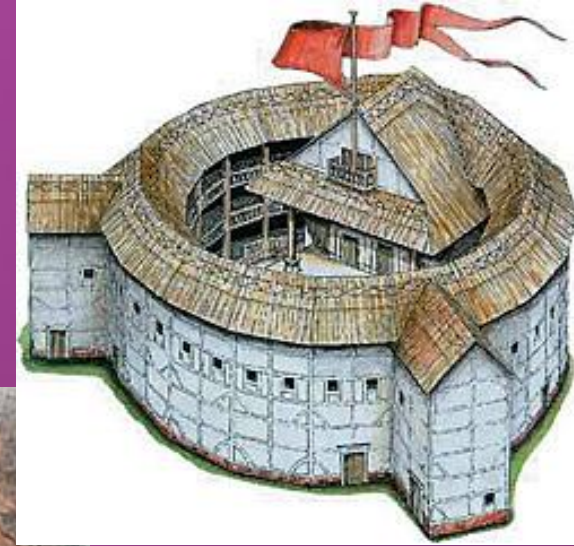
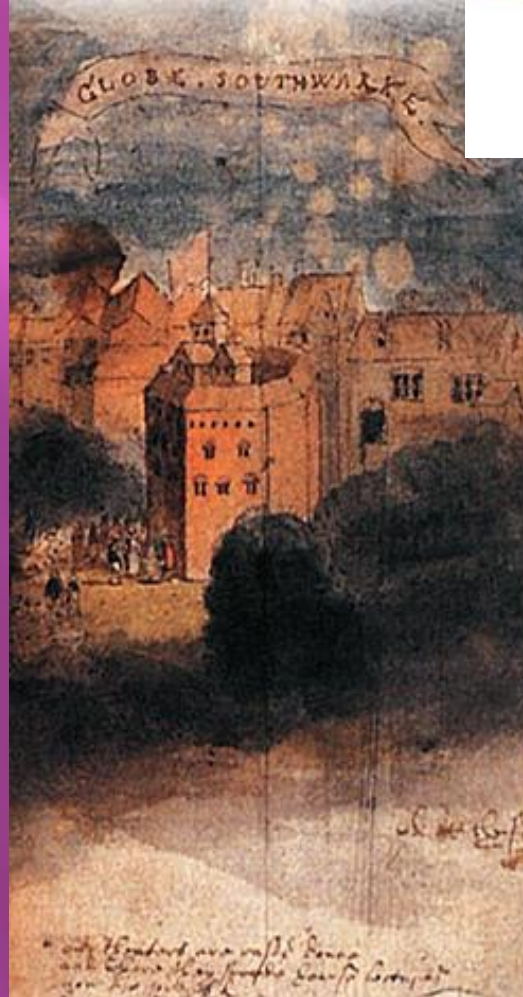
Театр «Глобус» (16 в.)

В театре «Глобус» великий Вильям Шекспир писал пьесы и играл в них

Театр сделан целиком из дерева, лишь отдельные части раскрашены разными цветами под мрамор или под кирпич.

Навес, закрывающий сцену, изображает небесную сферу.

У театра нет крыши, Он круглой формы, и над ним часто пасмурное лондонское небо.

4. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

В 16 в в Италии возникла
опера

Первый оперный театр
для публичных
представлений был
открыт в 1637
году в Венеции; ранее
опера служила только
для придворных
развлечений.

Первой большой оперой
можно считать
«Эвридику» Якопо
Пери, исполненную
в 1597

4. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Балет в эпоху Возрождения в Италии представляли во время придворных балов и праздников. Оттуда он был взят Екатериной Медичи во Францию, где поначалу балетные спектакли объединяли пение, танцы и декламацию.

Днем рождения балета во всем мире принято считать 15 октября 1581 года. Именно в этот день во Франции на суд публики свое творение представил итальянский балетмейстер Бальтазарини. Его балет назывался «Церцея» или «Комедийный балет королевы». А продолжительность представления составляла около пяти часов.

Французский балетмейстер Жан Жорж Новер превратил балет в самостоятельный жанр в 18 в.

4. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Росту популярности и расцвету балетного искусства способствовал Людовик 14-й. Придворные дворяне того времени с удовольствием сами принимали участие в спектаклях. Даже лучезарный король получил свое прозвище «Король-солнце» из-за роли, которую он исполнил в одном из балетов придворного композитора Люлли.

Жан-Батист Люлли

5. Театральное искусство XVII-XVIII веков

Западноевропейский театр

Барокко

Все виды искусства в эпоху барокко стремились к зрелищности. Самый зрелищный вид искусства – театр. Мир в искусстве барокко приравнивался к театру, человек - к актеру. Главенствовала идея: мир - это театр.

Театр - синтез различных искусств - живописи, музыки, литературы. Все они были равны. Если драматург считал: он не достигает цели словом, обращался к живописи, подбирая более выразительные костюмы и декорации. Если он полагал: зрителю нужна эмоциональная разрядка, то вводил в трагический сюжет музыкальный номер, танец. Нередко драматический спектакль начинался балетным прологом, где языком танца рассказывалось будущее содержание пьесы. Были танцы амазонок, поварят, офицеров. Танцевали и аллегии: Смерть, Слостолюбие.

Бельгия. Театр Барокко

- Главными элементами игры актера были голос и жест. Жесты и позы заимствовались из известных живописных произведений. Постановщики требовали от актеров "изящных телодвижений и изысканных положений членов тела".

- Монологи и диалоги актеров звучали как девизы, как поясняющие стихотворные подписи под картинами.

- Декорациями, аксессуарами, освещению придавалось большое значение. Картину реального мира создавали шумы, воспроизводящие на сцене грозу, бурю, морское волнение. На сцене использовалось подлинное оружие, повседневные костюмы, настоящие животные. Натуралистично изображались убийства, пытки. Зрелища ставились очень тщательно и пугали зрителей.

Уникальный театр в стиле барокко

- Театральные теоретики запрещали сцены, "оскорбляющие душу зрителя чрезмерной жестокостью". Но орудия пыток, виселицы появлялись на сцене, ужасные преступления совершались на глазах у зрителей. Драматурги иногда смягчали жестокие эпизоды, переносили их за сцену или показывали их за прозрачным занавесом.

Baroque

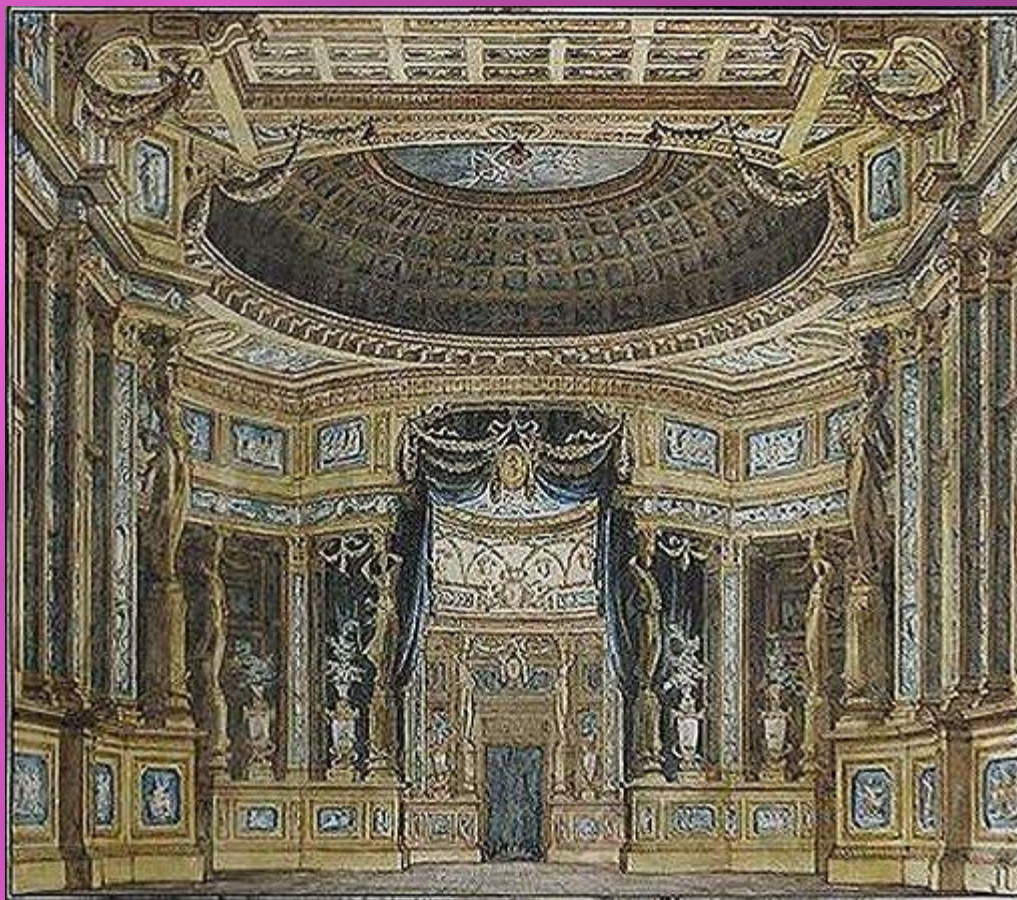

- В декорациях часто использовали элементы архитектуры.

Декорация эпохи Барокко

- Декорации приближали сцену к картине. Это были горы, леса, бушующее море, королевский дворец, городская площадь.

Дворцовый интерьер в стиле барокко

Спектакли играли где угодно: в парке, на озере, во дворце.

Костюм нес информацию для зрителей. Через него постановщик мог оценивать поступки героев. Костюм был закреплен за героем. В моде высокие каблуки. На сцене артисты тоже обуты в туфли на каблуке.

Жака Калло. ВЕСЬ МИР - ТЕАТР

Особенности театра барокко

С реализмом сочеталась условность: множество аллегорий действовали в драме, трагедии, моралите, диалоге.

Аллегии не просто сопутствовали главному герою, представляя перед зрителями борец его страстей. Они были активными драматическими персонажами и воздействовали на героев, были советниками и помощниками. Аллегии могли быть единственными персонажами драмы, и тогда вся драма носила аллегорический характер, была распространенной аллегорией.

Аллегии имели постоянные костюмы:

Любовь появлялась на сцене с горящим сердцем и крестом. Жестокость - с мечом.

Фортуна - с колесом.

Смерть - с косой.

Покой - с масличной ветвью.

Мир - с оливковой ветвью.

Надежда - с якорем.

Милость божья появлялась с горящим сердцем, чашей, лавровым венцом.

Гнев нес обнаженный меч. При нем дракон изрыгающий пламя.

Время появлялось в черном одеянии с песочными часами и серпом.

Злоба греховная восседала на змее.

Тщеславие носило зеленые одежды, имело корону и павлиньи перья, символизирующие пустую славу.

Реальные персонажи тоже имели постоянные элементы костюма. Царь обычно имел знаки царского достоинства - венец, скипетр, восседал на троне.

Большую роль в костюме играл цвет.

Грешник до раскаяния носил светлую одежду. Кающийся грешник был одет в белое с черными полосами, что означало его прегрешения.

Грех и Зависть носили черные одеяния.

Ангелы - белые одежды.

барокко / холст / масло / 168-178 см.

Эскиз костюма лютниста,
выполнен для Людовика XIV.

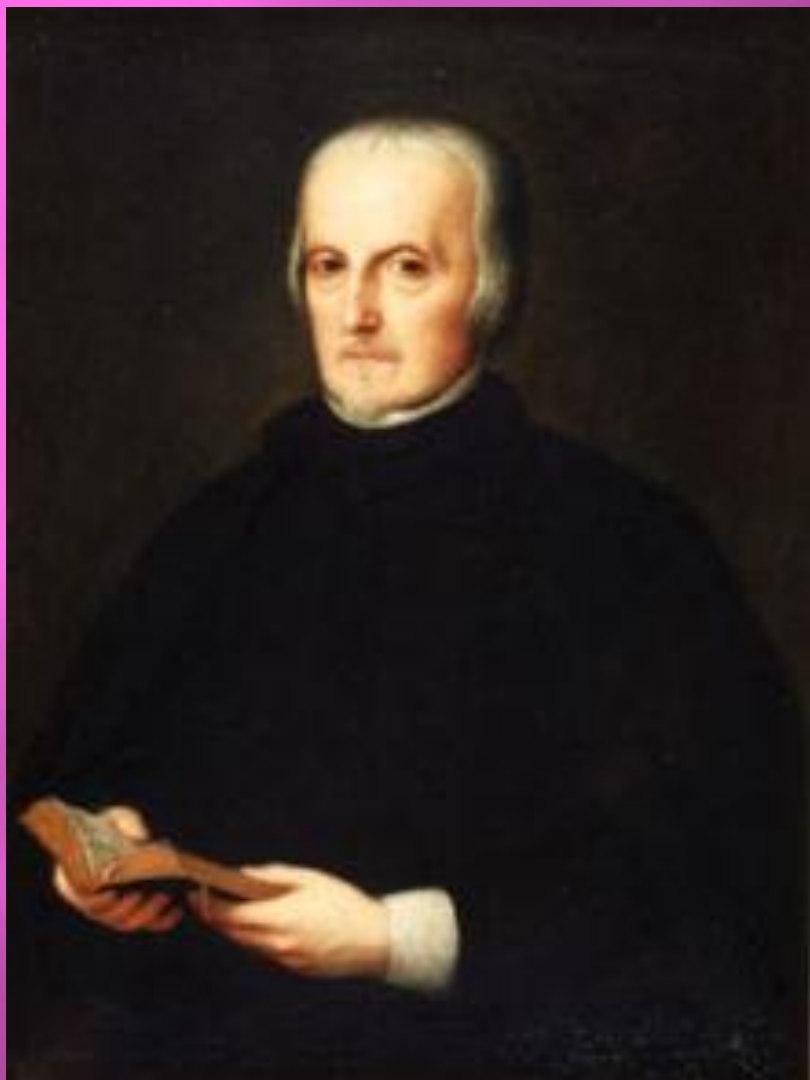
Эскиз костюм воина,
выполнен для Людовика XIV.

Театр "Барокко".

Театр «Барокко»

Пéдро Кальдерóн де ла Бáрка,
(17 января 1600 — 25 мая 1681) —
испанский драматург и поэт, чьи
произведения считаются одним из
высших достижений литературы
золотого века.

Отец готовил Кальдерона к духовной
карьере: он получил образование в
мадридской иезуитской коллегии,
также учился в университетах
Саламанки и Алькала-де-Энарес.
Тем не менее, в 1620 году Кальдерон
оставил учёбу ради военной службы.

Несмотря на популярность пьес и
благоволение королевского двора,
последние годы Кальдерона прошли
в заметной бедности.

Трагикомедия - излюбленный жанр барокко

- ▶ Сложные, запутанные сюжеты авантюрного характера, чтобы держать зрителя в постоянном напряжении.
- ▶ Жестокое преступление нередко оборачивалось благородным поступком. Любовная страсть неожиданно сменялась лютой ненавистью.

Герои трагикомедий

- ▶ Ради достижения своих корыстных целей не останавливаются ни перед чем: плетут интриги, совершают злодеяния, шагают по трупам, попадают в хитроумные ловушки.
- ▶ Характеры противоречивы и непоследовательны: говорят одно, а делают другое, часто меняют свои симпатии на антипатии. Их поступки не поддаются логическому объяснению.
- ▶ Герой либо жертва насилия, либо сам творит зло. В душах героев никогда не происходит катарсис (очищение).

Герои трагикомедий

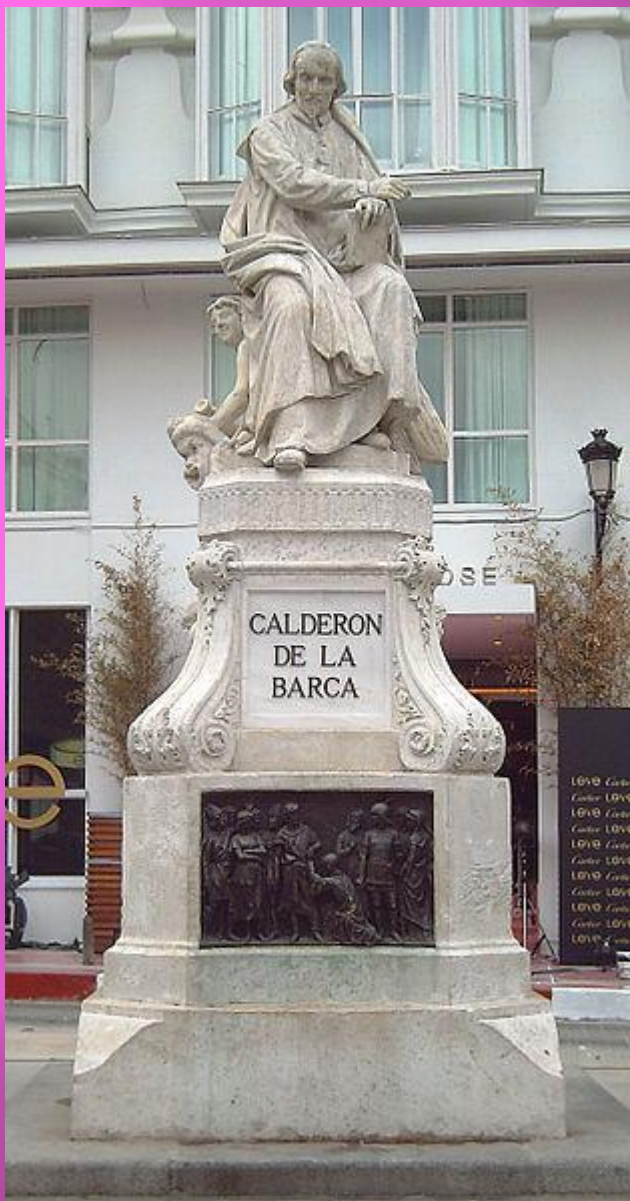
- ▶ Ради достижения своих корыстных целей не останавливаются ни перед чем: плетут интриги, совершают злодеяния, шагают по трупам, попадают в хитроумные ловушки.
- ▶ Характеры противоречивы и непоследовательны: говорят одно, а делают другое, часто меняют свои симпатии на антипатии. Их поступки не поддаются логическому объяснению.
- ▶ Герой либо жертва насилия, либо сам творит зло. В душах героев никогда не происходит катарсис (очищение).

Классификация пьес Кальдерона:

Драмы чести - любовь, религия и честь. Конфликт связан либо с отступлением от этих принципов, либо с трагической необходимостью их соблюдения, даже ценой человеческой жизни. Примеры: «Саламейский алькальд», «Врач своей чести», «Живописец своего бесчестья».

Философские драмы - фундаментальные вопросы бытия, человеческой судьбы, свободы воли, причин человеческого страдания. Действие происходит в «экзотических» для Испании странах (Ирландии, Польше, Московии); исторический и местный колорит подчёркнуто условен и призван акцентировать их вневременную проблематику. Примеры: «Жизнь есть сон», «Волшебный маг», «Чистилище святого Патрика».

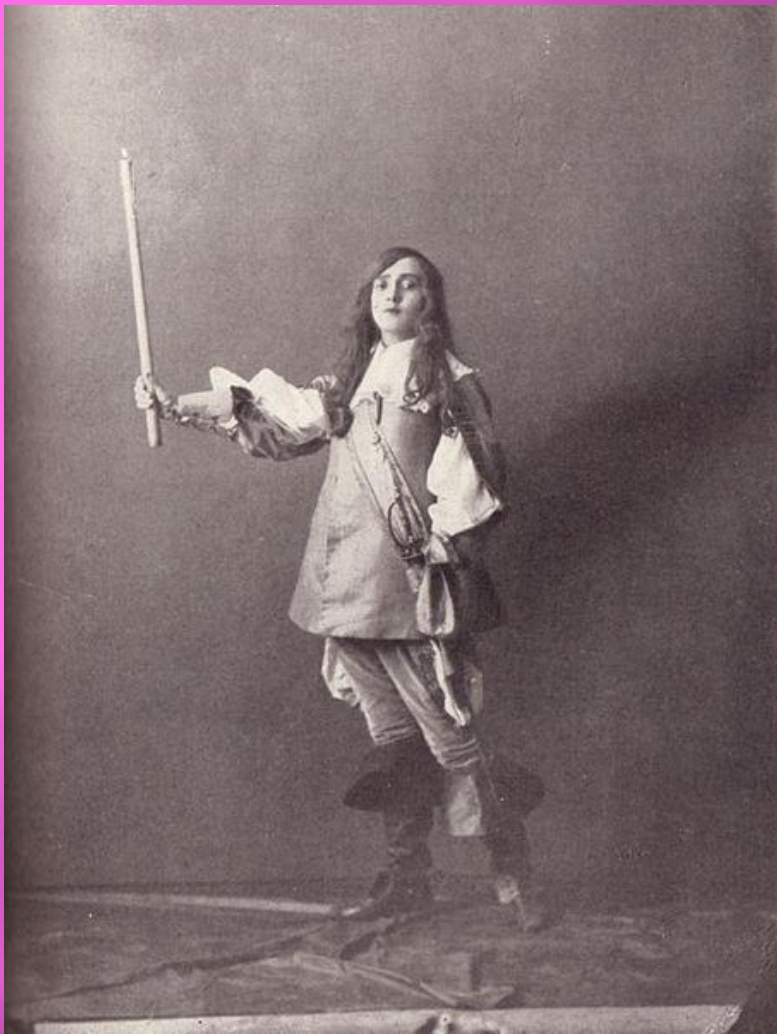
Комедии интриги с запутанной и увлекательной любовной интригой. Инициаторами и активными участниками интриги чаще всего становятся женщины. Комедиям присущ «кальдеронов ход» — случайно попавшие к героям предметы, письма, пришедшие по ошибке, потайные ходы и скрытые двери. Примеры: «Дама-невидимка», «В тихом омуте...».

Драматургия Кальдерона — барочное завершение театральной модели, созданной в конце XVI— начале XVII века *Лопе де Вега*. Согласно списку произведений, составленному самим автором незадолго до смерти, перу Кальдерона принадлежит около 120 комедий и драм, 80 *autos sacramentales*, 20 интермедий.

Кальдерон доводит до совершенства созданную Лопе де Вега драматическую «формулу», очищая её от лирических и малофункциональных элементов и превращая пьесу в пышное барочное действо. Для него характерно особое внимание к сценографической и музыкальной стороне спектакля.

Памятник Кальдерону в Мадриде на площади Святой Анны (исп.) (скульптор Ж. Фигерас Вила, 1880 г.)

Н. Г. Коваленская в роли принца Фернандо («Стойкий принц» Кальдерона, постановка Вс. Мейерхольда, Петроград, Александринский театр, 1915 г.)

Первый опыт перевода произведений Кальдерона на русский язык принадлежит увлекавшейся театром Екатерине II, сделавшей «вольное переложение» первых семи сцен комедии «Спрятанный кабальеро».

В XIX веке, через посредство немецких романтиков, Кальдерон постепенно обретает известность в России. Суждения о его творчестве встречаются у Пушкина, Белинского, Тургенева.

Во второй половине столетия начинается постановка произведений Кальдерона на русской сцене.

Человек эпохи барокко

Эпоха барокко порождает огромное количество развлечений ради развлечений: вместо паломничеств — променады (прогулки в парке); вместо рыцарских турниров — «карусели» (прогулки на лошадях) и карточные игры; вместо мистерий — театр и бал-маскарады. Можно добавить ещё появление качелей и «огненных потех» (фейерверков). В интерьерах место икон заняли портреты и пейзажи, а музыка из духовной превратилась в приятную игру звука.

Костюм стиля барокко

Идеалом мужчины в эпоху барокко становится джентльмен — от англ. gentle: «мягкий», «нежный», «спокойный». Изначально он предпочитал брить усы и бороду, душить духами и носить напудренные парики. К чему сила, если теперь убивают, нажимая на спусковой крючок мушкета. В эпоху барокко естественность — это синоним зверства, дикости, вульгарности и сумасбродства.

Барочный человек отвергает естественность, которая отождествляется с дикостью, бесцеремонностью, самодурством, зверством и невежеством — всем тем, что в эпоху романтизма станет добродетелью.

Женщина барокко дорожит бледностью кожи, на ней неестественная, вычурная причёска, корсет и искусственно расширенная юбка на каркасе из китового уса. Она на каблуках.

**Мадам де Монтеспан,
женщина эпохи барокко**

ТЕАТР КЛАССИЦИЗМА

**ФРАНЦИЯ XVII
ВЕК**

Французская драматургия и театр в XVII веке пережили свой рассвет.

Выдающимися авторами французского театра классицизма являются Пьер Корнель (1606-1684), Жан Расин (1639-1699), Жан Батист Мольер (1622-1673)

Актёрская игра:

Актёры выступали в пышных, но современных, не соответствовавших эпохи пьесы костюмах.

Актёры часто выстраивались в линию на авансцене, так и играли.

Мастерство актёра заключалось не в переживании, а в искусной декламации.

Большое значение имели жесты.

Устройство театра:

Театральные представления в эпоху классицизма разыгрывались без декораций,

Почётные зрители сидели прямо на сцене сбоку.

Занавес появился, но им редко пользовались.

Вопрос: почему в классицистических представлениях было много антрактов?

Во Франции были сформулированы принципы театра классицизма

Теоретиком театра классицизма, как и искусства классицизма вообще был Никола Буало (1636-1711)

1. **Строгое следование лучшим образцам античной драмы,** соответствие учению Аристотеля и Горация. Два основных жанра -

Трагедия и комедия

2. **Строгое деление на жанры,** трагедия призвана очищать людские нравы страхом и страданием, а комедия призвана исправлять человеческие нравы посредством осмеяния героев пьес.

Но разум нам твердит, что действие должно
С искусным мастерством всегда быть ведено.
В едином месте, в день один должно свершаться
Одно событие, и пьесой наслаждаться
Все будут, до конца переполняя зал.

**3. Соблюдение закона трёх единств:
места, времени и действия**

Довольны зрители, когда неожиданный свет

Развязка быстрая бросает на сюжет,
Ошибки странные и тайны разъясняя
И непредвиденно события меняя.

6. Неожиданная поучительная развязка действия.

Любая пьеса должна внушить зрителю мысль, что порок справедливо наказан, а добродетель торжествует.

Театр – школа нравов.

Драматург, который
соблюдал все правила классицизма

Жан Расин (1639-1699),
Мастер «галантной трагедии»
«Андромаха»,
«Эфигения в Авлиде»,
«Береника», «Британник»
«Федра»

- Яркие женские образы страдающих героинь, которые полностью зависят от судьбы
- Схема сюжета: «А преследует Б, а тот любит С»
- «слепая страсть», которая ведёт к неизбежной катастрофе
- Соблюдение принципа правдоподобия

Драматург, который
нарушил все правила классицизма

Пьер Корнель (1606-1684),

«Я охотно следую правилам, но вместо того, чтоб подчиняться им рабски, я их расширяю или сужаю согласно требованиям моего сюжета»

«Сид»,

«Гораций»,

«Полиевкт», «Цинна»

«Федра»

- конфликт между желаемым и действительным, чувством и долгом
- главные персонажи – мужчины , истинные герои
- Личные трагедии разворачиваются на фоне государственных событий
- Соблюдение принципа правдоподобия

Жан Батист Мольер (1622-1673),

«Я охотно следую правилам, но вместо того, чтоб подчиняться им рабски, я их расширяю или сужаю согласно требованиям моего сюжета»

«Школа жён»,
«Скупой», «Дон Жуан»,
«Мещанин во дворянстве»,
«Мнимый больной».
«Тартюф»

- работал в жанре сатиры главные персонажи – сатирические типы: жадина, ханжа, лицемер, глупец
- Вписал в рамки классицизма народный юмор, буффонаду, соединил фарс и комедию дель арте
- Создатель новой европейской комедии

Вертеп

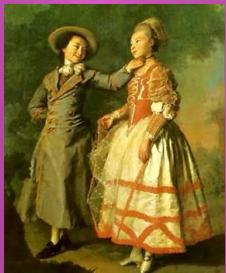
В Украине в 17 в. Появляется кукольный театр «Вертеп». «Вертеп – зрелище в лицах, устроенное в малом виде, в ящике, с которым ходят о Святках, представляя события и обстоятельства рождения И.

Театр

А. Н. Островский
(1823 – 1886) –
родоначальник
русского
национального
театра **25 пьес!**

Во второй половине XIX в. в истории русского театра наступает новая эпоха - на сцене появляются пьесы великого русского драматурга А. Н. Островского. Драматургия Островского - это целый театр, и в этом театре выросла плеяда талантливейших актеров, прославивших русское театральное искусство.

Кроме пьес Островского в русской драматургии второй половины XIX в. появляются пьесы А. В. Сухово-Кобылина, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. К. Толстого, Л. Н. Толстого. Театр идет по пути утверждения правды, реализма.

Во второй половине XIX в. значительно увеличивается интерес к русской современной драме. Революционно-демократическая критика во главе с Чернышевским и Добролюбовым поддерживает драматургию Островского, обличающую темное царство купцов-самодуров, продажность и лицемерие бюрократической машины русского самодержавия.

Именно в пьесах Островского раскрылся талант крупнейшего актера Малого театра **Прова Михайловича Садовского (1818-1872)**. Садовский сыграл **30 ролей в репертуаре Островского**. Его герои, казалось, пришли на сцену из самой жизни, зритель узнавал в них хорошо знакомых людей.

Вместе с Садовским на сцене Малого театра играла выдающаяся русская трагическая актриса **Любовь Павловна Никулина-Косицкая (1827-1868)**. Она была первой и одной из самых замечательных исполнительниц **Катерины в «Грозе» Островского**. В ее даровании сочетались черты глубокой реалистической правды в изображении человеческих чувств и переживаний.

Основой труппы Малого театра 50-70-х годов XIX в. становятся такие актеры, как П. М. Садовский, Л. П. Никулина-Косицкая, С. В. Шумский, С. В. Васильев, И. В. Самарин.

В 80-90-е годы XIX в. после убийства Александра II усиливается наступление реакции. Цензурный гнет особенно тяжело сказался на репертуаре театра. Малый театр переживает один из самых сложных периодов своей истории. Основой творчества крупнейших актеров Малого театра стала классика.

Постановки драм Шиллера, Шекспира, Лопе де Вега, Гюго с участием величайшей трагической актрисы Марии Николаевны Ермоловой стали событиями в театральной жизни Москвы, В этих спектаклях зритель видел утверждение героических идей, прославление гражданского подвига, призыв к борьбе с произволом и насилием.

Труппа Малого театра в конце XIX в. была необыкновенно богата талантливейшими актерами. Они явились замечательными продолжателями славных традиций Малого театра, его искусства глубокой жизненной правды, хранителями заветов Щепкина, Мочалова, Садовского.