

Синтетические (зрелищные) искусства

Синтетические(зрелищные) 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.
- Сюда относится прежде всего **театр (драматический и оперный)**, "впитавший" литературу, актерское мастерство, живопись, музыку, декоративно-прикладное искусство;
- **балет**, использующий естественную пластику человеческого тела и сочетающий в себе танец, музыку, живопись, скульптуру;
- **эстрадное искусство**, представляющее самый разнообразный набор спаянных конферансом художественных номеров в виде пения, декламации, танцев, иллюзионизма, акробатики;
- **цирк**, где отчетливо преобладает спортивный и смеховой элемент, а главное, в зрелищный ряд вовлекаются представители животного мира.

Синтетические искусства

театр

- Опера
- Трагедия
- Комедия
- Драма

балет

Музыка +
хореография

цирк

- Акробатика
- Клоунада
- Гимнастика
- Жонглирование
- Дрессировка
- Эквилибристика
- Атлетика
- фокусы

эстрада

- Куплет
- Романс
- Монолог
- Мини-пьеса
- Манипуляция
- Акробатика
- танец

- **Театр** (от греч. thiatron - место для зрелищ; зрелище), род искусства.

Литературное произведение театр переводит в область **сценического действия** и специфической **театральной образности**;

Театр - искусство коллективного творчества

Он создаётся под руководством **режиссёра** и в соответствии с режиссёрским замыслом совместными усилиями **актёров, художника-сценографа, композитора, хореографа** и многих других.

- Действие спектакля организовано **во времени (темп, ритм, нарастания и спады эмоционального напряжения)** и
- **в пространстве (разработка сценической площадки, принцип её использования, мизансцены, декорации, движение и пр.)**.

- **Актёрский образ** создаётся на основе пьесы и её толкования режиссёром - постановщиком спектакля.
- При воплощении облика, характера персонажа исполнитель использует средства **пластической и ритмической выразительности, искусство речи, мимики, жеста.**
- История мирового театра знает актёров, обладавших виртуозным **мастерством** внешней

художник Руслан
Магалимов

ГОРТЕАТР

режиссёр-постановщик - Елена Порошина

мюзикл для детей

КОШКИН ДОМ

Ласки

СТУДИЯ

СОБАКА

режиссёр - постановщик Л. Железняков
художественный руководитель постановки И. Галайке
художник - постановщик Д. Нислов

www.golden-key.info

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ

ШЕРЛОК ХОЛМС

Про мотобил, разведков
Артура КОНРАДА (1892-1918)
Детектив-Салом на музыку
Георга ГЕНСБЕРГА
Франка ШУБЕРГА
и оригинальную
фольклорную
музыку.

Детский
Музыкальный
Театр
Имени
Генерала

6
декабря
19:00

КДЦ

Хореография, эскизы и костюмы
- лауреат лекторской конкурсной
премии премии Лариса Бажина Елена БОУ (1982-2018)
Художник по свету - Тарас Лукановский
Политический режиссёр - Наталья Врачева

10 ноября 17.00 ДК ДИИТ

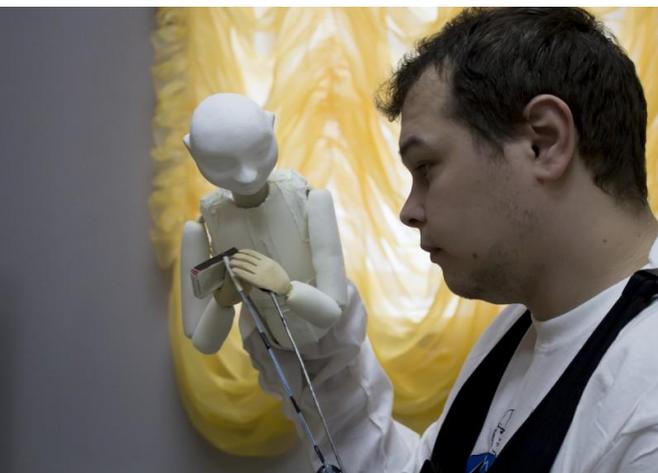
Евгений Длинный
"Петли Длинный Чулок"

СПЕКТАКЛЬ ПРЕМЬЕРА!

ОБРАЗ (066) 825 99 73

(067) 614 27 71 obraz-ua.com.ua

[Театральная афиша](#)

Художник-конструктор Театра
кукол

- **Театр кукол** — одна из разновидностей кукольного вида искусства, в который входят мультипликационно
е и не мультипликационно
е анимационное киноискусство,
кукольное искусство эстрады и
художественные кукольные программы
телевидения.

Различают куклы-марионетки, тростевые, перчаточные, планшетные, ростовые. Куклы могут иметь размер от нескольких сантиметров до 2—3 метров.

[Театр кукол.](#)
[Красноярск](#)

- **Театр теней** использует большой полупрозрачный экран и плоские марионетки, управляемые на тонких палочках.

Куклы китайского театра теней.

- Марионетки прислоняются к экрану сзади и становятся видны.

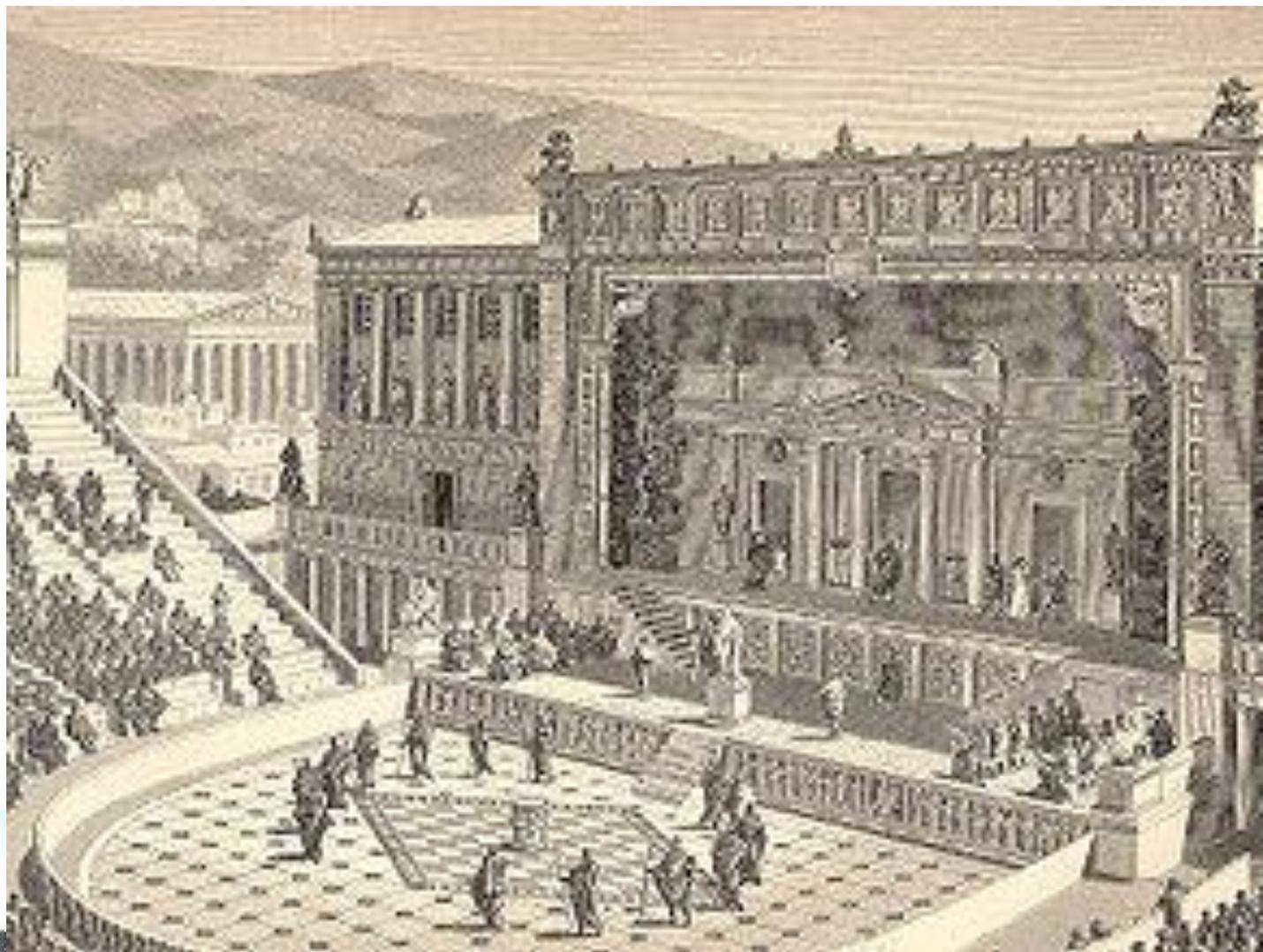
Московский детский театр теней

- **Драматический театр** — один из основных видов [театра](#), наряду с оперным и балетным творчеством, [театром кукол](#) и [пантомимой](#)

• [Спектакль](#) в драматическом театре всё основывается на литературном произведении — [драме](#) или [сценарии](#), предполагающем [импровизацию](#). Основным средством выразительности для артиста драматического театра, наряду с физическими действиями, является речь.

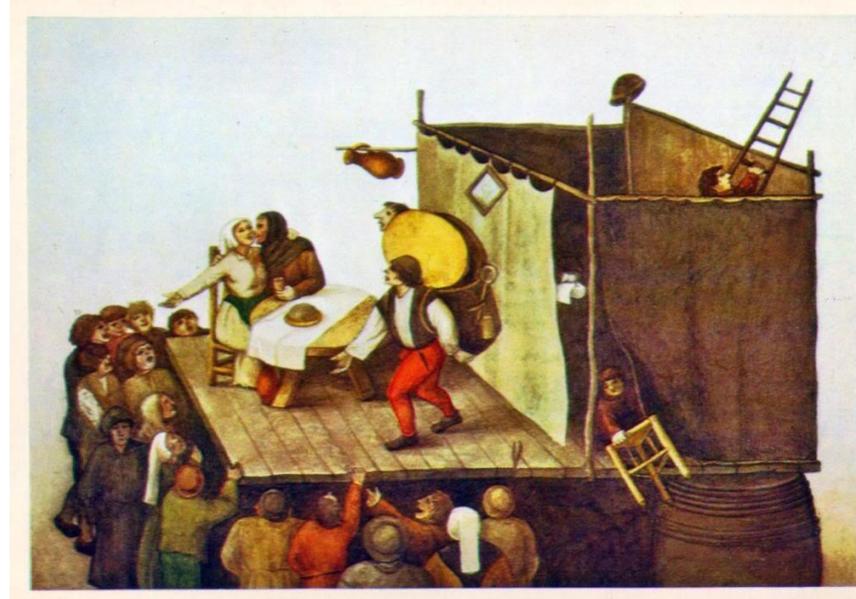
**Древнегреческий
Театр**

Римский театр, как и римская драма, имеет своим образцом театр греческий, хотя в некоторых чертах и отличается от него

- Средневековый
театр
фактически
рождался
заново, из тех же
источников:

- народных
обрядов и
- религиозных
праздников —
инсценировок
церковных
служб.

- В **музыкальном театре** действие воплощается средствами музыкальной **драматургии**.
- в **опере** происходящее на сцене действие выражается музыкой, то есть пением действующих лиц, а также звучанием оркестра;
- в **балете** роль, аналогичная пению в опере, принадлежит танцу и пантомиме.
- Вместе с тем и в том и другом случае музыка является главным обобщающим средством, связывающим все элементы драмы воедино.
- В **оперетте**, представляющей разновидность **оперы** с разговорным диалогом, большое значение имеют **куплетная песня и танец**.
- Выразительные средства драматического, оперного и хореографического искусств, эстрадной и бытовой музыки используются в жанре **мюзикла**.

Мюзикл
"Кошки",

Опера

- Оперу можно определить как театральное представление, в котором не говорят, **а поют**. 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.

Оперный спектакль «Свадьба Фигаро»

Опера Н.А. Римского-Корсакова «[Царская невеста](#)».

- В силу особой природы своей образности опера передает преимущественно внебытовую, **поэтическую сторону жизни.**

Опера вся строится на пении.

Петь можно отнюдь не на любую тему.

Гончаровская «Обыкновенная история» или чеховская «Скучная история», при всей глубине их содержания, едва ли могли бы послужить хорошей сюжетной основой для оперного спектакля.

- **Оперное либретто** может представлять собой грустную, трагическую или героическую историю, но только не «обыкновенную» и не «скучную».
- **Оперное либретто** - Краткое изложение содержания пьесы, оперы. *итал. libretto, букв. — книжечка*

Опера Михаила Глинки по поэме Пушкина "Руслан и Людмила", в постановке Мариинского театра.

Драма –

род литературы, отражающий жизнь в действии (поступках и переживаниях) людей. Предназначается для исполнения на сцене.

Действие показывается через *конфликт*, лежащий в центре драматического произведения, определяющий все структурные элементы драматического действия.

Драматический конфликт, отображающий конкретно-исторические и общечеловеческие противоречия, раскрывающий сущность времени, социальные отношения, воплощается в поведении и поступках героев, и, прежде всего в *диалогах*, *монологам*, *репликам*.

Школьная

- **Драма от мелодрамы** отличается по следующим параметрам:
- 1. Драма противопоставляет конкретного человека обществу, затрагивая при этом **серьезные проблемы**, мелодрама — легкая **история любви**.
- 2. Мелодрама вызывает у зрителей сильные, но скоротекущие **эмоции**. Драма заставляет задуматься над **философскими вопросами**, пороками общества и т.д.
- 3. Финал драмы очень **трагичен**, и часто кинолента завершается смертью главного героя. Мелодрама же заканчивается **хеппи-эндом**.

«Долгий день уходит в ночь» (1940) – одна из последних пьес Юджина О'Нила.

- В «Материнском поле» Ч. Айтматова война по одному забирает всех мужчин из большой красивой семьи, где женщины, к несчастью для себя, понарожали столько мальчиков.
- И естественный, природный жизненный цикл нарушается, пока рано состарившаяся мать семейства не возьмет баюкать маленького внука – последнего из рода, единственную надежду.

[«Материнское поле» - спектакль-лауреат премии «Золотая маска»](#)

Московский драматический театр им. А. С. Пушкина.

- **Коме́дия** («песня; ода») — жанр художественного произведения, характеризующийся юмористическим или сатирическим подходами, и также вид драмы, в котором специфически разрешается момент действенного конфликта или борьбы.

Остроумная лёгкая французская комедия: в луганском театре состоялась премьера водевиля «К

Комедия ошибок . Курский драматический театр им. Пушкина

- **ТРАГЕДИЯ**

Драматическое произведение, изображающее напряжённую борьбу, личную или общественную катастрофу и обычно оканчивающееся гибелью героя.

Трагедия У. Шекспира «Юлий Цезарь»

Пьеса Вс.Вишневского "Оптимистическая трагедия"

- **Театр абсурда, или драма абсурда**, — [абсурдистское](#) направление в [западноевропейской драматургии](#) и [театре](#), возникшее, в начале 1950-х годов, во французском театральном искусстве.

- События любой пьесы театра абсурда **далеки от реальности** и не стремятся к ней приблизиться.
- **Невероятное и невообразимое** может проявляться как в персонажах, так и в окружающих предметах и происходящих явлениях.
- **Место и время действия** в таких драматических произведениях, как правило, довольно **сложно определить**.
- Логики нет ни в поступках персонажей, ни в их

В словаре **абсурд** означает «**вне гармонии**», но в театральном контексте это означает» «**смешно**».

«Урок танцев» [Эдгара Дега](#), 1874
год

- В начале, как объединённая единым действием или настроением танцевальная сценка, эпизод в музыкальном представлении, опере, заимствованный из Италии, во Франции расцветает придворный балет как пышное торжественное зрелище.

Балет

- Ближе других искусств к опере находится балет. Балет (от франц. balleto и лат. ballo – танцую), — это сочетание музыки и хореографии (танца, пантомимы).
- О нем можно сказать, что он «вдвойне музыкален».
- Здесь господствует стихия музыки звучащей и не менее того — зримой.
- **Танец в балете есть такая «зримая музыка».** Только внешне он представляется немым.
- По существу, в основе танца заключена музыка, наполняющая его изнутри.

[Анна Павлова](#) в партии Жизели в [одноимённом балете](#) Адана

[Екатерина Максимова](#) (Китри) и [Владимир Васильев](#) (Базиль) в балете [«Дон Кихот»](#) (Большой театр)

Николай Мальцев и Ксения Захарова впервые представят Новосибирск на шоу «Большой балет»

Классический балет — система выразительных средств хореографического искусства, основанная на тщательной разработке различных групп движений и позиций ног, рук, корпуса и головы, появилась в 17 веке. Движения стремятся к геометрической ясности, чему способствует **принцип выворотности**.

- Балетный образ носит многозначный, **обобщенно-символический** характер.

Балетное искусство, как и оперное, не допускает слишком заземленного сюжета.

Балет, как и музыка, способен передать тончайшие оттенки чувства и высочайшие, грандиознейшие, героические его взлеты.

- Но балет не в силах передать обыденных и прозаических действий, он не может изъясняться прозой, даже если за нею скрыты вдохновенные идеи, великие помыслы.

[Балет «Анна Каренина»](#)

**Людовик XIV в костюме
Воина, «Королевский балет
ночи» (1653).**

**Людовик XIV в костюме Лютнист,
«Королевский балет ночи» (1653).**

Возникновение балета

- Балет, высшая ступень хореографии (от греч. choreia – пляска и grapho – пишу), в котором танцевальное искусство поднимается до уровня **музыкально-сценического представления**, возник как придворно-аристократическое искусство гораздо позже **танца**, в 15–16 вв.
- Термин «балет» появился в ренессансной Италии в 16 в. и обозначал не спектакль, а **танцевальный эпизод**.
- При [Людовике XIV](#) придворный балет переживает свой расцвет. В 1651—1670 годах король поддерживает «балеты в выходах» личным участием, например, в пятнадцатилетнем возрасте исполняет роль бога [Аполлона](#) в постановке «[Ночной балет](#)».

Людовик XIV в костюме Восходящего Солнца, «Королевский балет ночи»

- Балет – синтетическое искусство, в котором **танец**, главное выразительное средство балета, тесно связан с **музыкой**, с драматургической основой – **либретто**, со **сценографией**, с работой **костюмера, художника-осветителя** и т. д.

[Балет «Лебединое озеро»](#)

- В 1-й половине 18 века с классическим танцем познакомились на русском придворном театре.
- Иностранные балетмейстеры воспитывали русских артистов на основе **итальянской и французской школ**.
- Самобытность русского исполнительства, соединившего достоинства различных европейских школ и вдохнувшего в него **загадочную русскую душу**, привела к созданию знаменитого на весь мир **русского балета**.
- **Урок классического танца** - совокупность упражнений, развивающих способности танцовщиков.

- Балет многообразен: **сюжетный** – классический повествовательный многоактный балет, драмбалет;
- **бессюжетный** – балет-симфония, балет-настроение, миниатюра.
- По **жанру** балет может быть комическим, героическим, фольклорным.
- 20 в. принес в балет новые формы: **джаз-балет, модерн-балет.**

[Фестиваль «Бенуа де ла Данс» премировал балет «Нуреев»](#)

- В своей эволюции балет всё больше приближается к **спорту**, теряя по дороге драматургическое значение роли, порой опережает в технике, но отстаёт в содержании.
- В комплексном обучении профессионала — артиста необходимо знание **музыкальной культуры, истории, литературы и сценарной драматургии.**
- В то же время с семи лет дети проходят гимнастическую подготовку, потому как балеты прошлого, сохранившиеся до наших дней, технически усовершенствовались, а балет модерн на классической основе, например балет **Форсайта**, требует серьёзной **физической подготовки**, так балерина **Сильви Гиллем** начинала свой творческий путь именно с гимнастики.

Джазовый танец: между балетом и хип-ХОПОМ

- Термин **джазовый танец** неразрывно связан с понятием танцев в стиле «СВИНГ» и включает в себя: линди хоп, чарльстон, буги-вуги, джиттербаг (как смесь стилей), шэг, бальбоа, блюз.

[Джаз-балет](#)
[«Mainstream»](#)

В основе танцевальной подготовки участников ансамбля лежит техника эстрадно-джазового танца.

Модерн-джаз

- Модерн-джаз часто испытывает влияние других танцевальных стилей таких как [акробатический танец](#), балет, [современный танец](#), лирический танец, [хип-хоп](#). В свою очередь многие танцевальные стили испытывают влияние джаза.
- Как и в большинстве видов танца техника является основой всех движений в джазовом танце. В частности танцоры джаза извлекают пользу из знания балетной техники и поэтому в учебную программу джазового танца обычно включают балетные тренировки.
- **В джаз-модерне встречаются различные техники, как например:**
- **1)Контроль центра тела** Рассматривая центр баланса как точку, из которой исходят все движения, становится возможным поддерживать равновесие и контроль во время выполнения движений, что в противном случае вывело бы танцора из равновесия.
- **2)Местоположение** Это позволяет танцору поддерживать баланс и контроль во время выполнения поворотов таких, как пируэт и [фуэте](#), уменьшая при этом эффект [головокружения](#) от повторяющегося вращения.
- **3)Носок ноги** Танцоры вытягивают [лодыжку](#) и указывают носком так, чтобы выровнять стопу с линией ноги в приятной эстетической манере.

Элементы упражнений из **классического танца** включены в программу обучения художественной и спортивной гимнастике, фигурному катанию, эстрадными танцами, спортивному рок-н-роллу, акробатике, спортивным бальным танцам. В современном балете широко используются также элементы **гимнастики и акробатики**. Балет требует выдержки и выносливости от любого человека, занимающегося им.

Модерн обычно исполняется босиком.

[Жизель" "Киев-Модерн Балет".](#)

- Термин «Танец модерн» появился в США для обозначения сценической хореографии, отвергающей традиционные балетные формы.
- Войдя в употребление, вытеснил другие термины (свободный танец, дунканизм, танец босоножек, ритмопластический танец, выразительный, экспрессионистский, абсолютный, новый художественный), возникавшие в процессе развития этого направления.

- **Самостоятельная работа: выполнение несложных зарисовок человека в движении (используется стилизация изображения опираясь на фотографии презентации).**

- 1 класс 2020 год