

История возникновения театра.

Слово «театр» - греческого происхождения. В греческом языке оно означало место для зрелища и само зрелище. Театральное искусство возникло очень давно и развивалось вместе с жизнью самого человечества.

Один из главных элементов театрального искусства – **игра**. С неё всё и началось. Это игры и обряды первобытных народов. В этих играх появились и первые «действующие лица» - добрые и злые силы. Их выражали не люди, а божества, духи, явления природы, смысла которых люди тогда ещё не понимали. Одним из наиболее важных средств достижения успеха в деле считалось волшебство. Оно состояло в том, что перед каким-нибудь действием, трудом разыгрывалась мимическая сценка, изображавшая успешное осуществление этого процесса. Участники обрядовых игр использовали сложную пантомиму, сопровождая её музыкой, танцами, песнями.

Местом рождения театра можно считать **Древнюю Грецию**. Древние театры были открытыми и достигали огромных размеров, они могли вмещать до 44 тысяч человек. Актёры пользовались в Греции большим почётом. Они должны были уметь петь, танцевать, владеть искусством слова.

В **России**, как и в других странах, появление национального театра связано с **народными играми и обрядами**. Так, перед охотой предки славян исполняли особые танцы. А самыми весёлыми были предвесенние праздники: нужно было задобрить божество, чтобы оно проснулось раньше, тогда урожай будет богаче. А задобрить его можно было только весельем, шутками, смехом. Во всех этих обрядах, играх, праздниках стали выделяться люди, которые своим умением петь, плясать, шутить, играть на музыкальных инструментах, рассказывать сказки привлекали всеобщее внимание. Так в 11 веке на Руси появились скоморохи – бродячие актёры, комедианты. В течение нескольких столетий они устраивали свои представления прямо на улицах, площадях, ярмарках. Они разыгрывали маленькие смешные сценки собственного сочинения, пели забавные песенки, показывали акробатические номера, дрессированных животных. Скоморохи были бродячими артистами. Большой популярностью пользовались представления с учёным медведем – «медвежья потеха».

Постоянного театра на Руси тогда ещё не было. Такой театр открыл в Ярославле Фёдор Григорьевич Волков. Он рос сообразительным, наблюдательным, трудолюбивым, любил книги, музыку, сам сочинял песни, играл на гуслях, любил участвовать в домашних спектаклях. Волков создал театральную драматическую труппу и ставил спектакли в обыкновенном сарае, позднее построил деревянный театр. Множество людей приходили смотреть представления и восхищались талантом труппы. Слава о ярославском театре дошла до столицы, до императрицы Екатерины. В январе 1752 года труппа Волкова указом императрицы Елизаветы Петровны была вызвана в Петербург. 30 августа 1756 был издан указ об учреждении постоянно действующего «Русского для представления трагедий и комедий

театра». Волков обладал многими талантами: был замечательным актёром, стихотворцем, живописцем, музыкантом, скульптором.

Первый национальный театр России - Академический театр драмы имени Фёдора Волкова в г. Ярославль.

Виды театра

Театр – удивительное место, где показывают спектакли, звучит музыка, читают стихи, где танцуют и поют, где можно посмеяться и поплакать, где есть, над чем задуматься и чему удивиться. Иной раз бывает и страшновато, но чаще весело. Театр для того и создан, чтобы туда приходили зрители и смотрели представления. Театр – особое искусство. Есть театры разные.

Есть **театр оперы и балета**, где в спектакле главное – музыка. В опере (музыкально – драматическом спектакле), например, оперные артисты не говорят, а поют арии. Голоса у певцов в опере очень красивые, чистые. Но кроме голоса оперному артисту нужны ещё и актёрские способности – ведь это не просто концерт, а целый спектакль со своим сюжетом. В опере важно не только то, что поёт певец, но и то, как он это делает, какие чувства передаёт зрителям.

Как создаётся опера? Сначала выбирается какое – либо литературное произведение, например, сказка. По ней пишется либретто – текст – основа для будущего спектакля. Композитор сочиняет музыку, певцы разучивают свои арии. В опере может быть и ария одного певца, и дуэт, когда поют двое, и хоровое исполнение многих артистов, и просто музыкальные вставки. Всё это складывается в спектакль. Сочетание красивой музыки, красивых голосов и красивой истории – разве это не здорово!

Есть **театр оперетты**. Оперетта – весёлый спектакль с музыкой, песенками, зажигательными танцами, остроумными диалогами.

Балетное искусство – такой вид театра, где содержание передаётся зрителям без слов: музыкой, танцем, пантомимой. Слово «балет» происходит от латинского «танцевать».

Создание балетного спектакля начинается с того, что автор пишет либретто – сценарий будущего представления, краткое изложение того, что увидят зрители. В либретто излагается сюжет, рассказывается, какие события и с участием каких персонажей развернутся на сцене. Потом на основе либретто композитор пишет музыку. Потом за дело берётся балетмейстер – балетный режиссёр. Роли поручаются артистам – танцовщикам. Все вместе они создают спектакль, танцуют. Обо всех событиях, отношениях героев друг с другом артисты балета рассказывают с помощью танца. Для создания определённого настроения, атмосферы, места действия используют декорации, которые создают художники. Особую роль играет в балете костюм: он должен быть лёгким, удобным для танца, красивым. Танцовщики движениями передают самые разные чувства, и зрители радуются и грустят вместе с героями так же, как если бы слышали их речь.

А в **драматическом театре** главное средство – слово. Не случайно драматический театр называют иногда разговорным.

Драмой или пьесой называют особый текст, который написан для показа зрителям, публике в театре. В драме нет описаний, как в рассказе или в сказке. О героях, о событиях драматург – писатель, который сочиняет драму, – рассказывает в диалоге, разговор. Если бы о нас написали пьесу, то драматург бы включил нас в список действующих лиц, а потом бы поместил в пьесу наши разговоры – диалоги. Драматические спектакли бывают разные – **комедия, трагедия, мелодрама**. Комедия – спектакль весёлый, трагедия – серьёзный и печальный. Ведь в жизни есть не только радостные события. А трагедия заставляет людей задуматься. Мелодрама – пьеса, в которой происходят события грустные, но заканчивается всё хорошо – добрые герои становятся счастливыми, а злые – получают по заслугам.

Какой театр самый необычный? Таких театров много. Например, **театр зверей**. Там выступают звери. Роли в спектакле исполняют кошки, собаки, мыши или даже слоны.

Есть ещё один театр – **кукольный**. Все мы знаем сказку Алексея Николаевича Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино». В ней рассказывается о приключениях деревянной куклы Буратино. А заканчивается сказка представлением в кукольном театре «Молния», где куклы сами пишут пьесы в стихах и сами в них играют. Театр кукол появился ещё в Древнем Риме. Постепенно кукольные герои появились во многих странах. В Италии любимцем зрителей стал Пульчинелла, в Англии – Панч, в России – Петрушка... На современной сцене кукольного театра куклы могут играть вместе с актёрами. Это замечательный театр, и куклы там бывают самые разные. Есть верховые перчаточные куклы (их артист надевает как перчатку на пальцы, а сам прячется за ширмой), есть куклы на нитках, (кукловод управляет ими сверху, дёргая то за одну ниточку, то за другую. Кукол этой системы часто называют марионетками, но это неправильно, потому что марионеткой во многих странах называют любую театральную куклу), тростевые куклы (их держат за палку, которая проходит через всю куклу. Актёр управляет руками куклы с помощью тонких палочек – тростей, которые скрыты от зрителя в рукавах или в одежде куклы).

Главный театр кукол в нашей стране - Центральный театр кукол в Москве, его создатель и руководитель – Сергей Владимирович Образцов.

Театральное здание

Театральное здание – дом для волшебных представлений.

Современное театральное здание насыщено техникой, электроникой, оптикой, как большое промышленное предприятие.

А начиналось театральное здание с простой открытой площадки, как это было в древнегреческом театре. Гораздо позднее, в 17 веке, «театральное здание» скоморохов – кукольников заключалось в куске ярко раскрашенного холста. Посреди площади на ярмарке появлялся актёр – кукольник в странной одежде: вокруг пояса свисала почти до земли крашенина – нечто вроде юбки. Актёр поднимал руки и поднятая вверх «юбка» закрывала всю верхнюю часть его тела. И тогда наверху, по краю такой самодельной ширмы

возникали и разыгрывали свои истории куклы. Иногда театральные представления разыгрывались прямо на площадях.

Сегодня обслужить сложное устройство театра, особенно сцены, может только коллектив специалистов. Особое значение при проектировании и строительстве театральных зданий имеет их акустика – создание наилучшей слышимости с любого места. Этим занимаются учёные – акустики.

Вот **зал**. На сцене театральный **занавес**. Он открывается только во время спектакля.

В зале есть огромная красивая люстра. Во время спектакля свет в зале не горит, а сцена освещена. Наверху есть прожекторы – **софиты**. Их в зале много, и по бокам, и над сценой. Они освещают сцену и актёров лучами – то приглушёнными, то яркими, то белыми, то цветными.

Сцена – главная часть театрального здания, площадка для игры актёров.

Сцена – часть театрального здания, где происходит представление. «Здесь есть всё. И подземное царство, где спрятаны сложные механизмы, оно называется трюмом. Трюмы в зависимости от своего назначения бывают разной глубины. Сюда, например, может в случае надобности провалиться герой спектакля – как сквозь землю. Есть и заоблачные высоты, где расположены подъёмные устройства для декораций. В это театральное небо может вознестись волшебник, Баба – Яга...»

Современная сцена отделена от зрителей порталной аркой. Передняя часть сцены, вплотную примыкающая к занавесу, – авансцена; пространство за ней – игровая сцена, а у задней стены находится арьерсцена, где размещается, а иногда заранее заготавливается оформление спектакля. По обе стороны от порталной арки у боковых стен сцены расположены скрытые от зрителей пространства – карманы. Здесь готовятся к выходу артисты и хранятся необходимые для спектакля части оформления.

Рампа – граница между сценой и зрительным залом. Вдоль неё по самому переднему краю сцены устанавливаются осветительные приборы, невидимые зрителям (это лишь часть осветительной аппаратуры современного театра).

Перед сценой **оркестровая яма**. Тут стулья и разные музыкальные инструменты.

Оркестр – группа музыкантов, совместно исполняющих музыкальное произведение на различных инструментах. Оркестры разделяются на симфонические, оперные, эстрадные, военные, духовые, оркестры народных инструментов. Торжественная одежда оркестрантов – одинакова для всех: у мужчин – чёрные фраки, у женщин – длинные – чёрные платья.

Слова **дирижёр**, **дирижировать** происходят от немецких и французских слов, которые означают «направлять», «руководить». Дирижёр необходим для того, чтобы оркестранты играли стройно, в нужном темпе и ритме, как единый ансамбль. Дирижёр определяет трактовку – настроение музыкального произведения. Так, например, танцевальную мелодию можно

исполнять грустно или весело. Дирижёр становится соавтором композитора. Дирижёр необходим в каждом спектакле, который сопровождается музыкой.

Иногда во время спектакля на сцене поют птички, шумит ветер. Это не оркестр, а работа **звукооператора**. Он включал запись – фонограмму. В театре есть целое собрание – фонотека всяких звуков. Можно включить шум дождя, рокот волн, гул толпы, свист ветра...

Сцена оборудована сложной осветительной аппаратурой. Свет создаёт нужное настроение и атмосферу, разнообразные сценические эффекты (дождь, снег, восход...) Специалисты по свету – **осветители**. Каждый спектакль расписан строго по минутам: когда и какой софит должен включиться, какой свет должен быть направлен на главного героя... У осветителей своя роль – как изобразить на сцене, например, рассвет, вспышки молнии, звёздное небо...

А теперь поднимаемся на **подмости**. Это ещё одно название площадки, на которой происходит театральное действие. Заглянем за краешек занавеса. Кто – то что – то приносят, уносят, расставляют. Это рабочие сцены должны успеть поменять декорации для следующего действия. Избушка в лесу, дерево, скамейка – это всё декорации.

Артисты выступают на сцене. Перед ней оркестровая яма, за ней – **партер**. В партере самые удобные места. А потом пол поднимается горкой – это **амфитеатр**. Над амфитеатром – **бельэтаж**, над ним **ярусы**, дальше **галёрка**, дальше **ложи** и **балкон**.

Прежде, чем зрители пойдут в зрительный зал, они попадут в **фойе**. Здесь можно погулять и во время перерывов в спектакле. Часто в фойе на стенах висят фотографии артистов театра, фотографии сцен из спектаклей. В театре есть свои правила, например, если спектакль хороший, то зрители хлопают актёрам. А если зрители хотят увидеть спектакль ещё раз, они хлопают и кричат «Бис!», «Браво!»

Художественное оформление спектакля

Спектакль создаётся и готовится не только на сцене, но и в театральном закулисье.

Художник – постановщик – очень важный человек в театре, один из создателей спектакля, его художественного оформления. Художественное оформление спектакля составляют **декорации, бутафория, мебель, костюмы, грим, освещение**.

Сначала художник пишет эскизы будущего оформления спектакля. По его эскизам создаётся макет – модель будущей декорации. Театральный **макет** – уменьшенная модель оформления спектакля. В нём воспроизводится сцена, декорации, мебель, бутафория, даже освещение – всё, что будет окружать актёров на сцене. Такой макет похож на кукольный домик. В нём бывают и куклы – фигурки актёров.

По проверенному макету изготавливают точные чертежи. Затем начинается изготовление декораций, мебели и бутафории **столярами**,

бутафорами и художниками – декораторами. Готовые декорации передают на сцену для монтировки.

Декорация – оформление сцены и спектакля художником, общий вид места действия.

Сегодня декорационное искусство, создание сценической обстановки стали называть сценографией. Декорации делают в **художественно – производственных мастерских**. Есть живописно – декорационный цех: художники цеха мягких декораций расписывают задник сцены, кулисы, обивку мебели, скатерти... Обычную мешковину превращают в бархат с помощью красок. В цехе жёстких декораций столяры – краснодеревщики, токари, резчики делают театральную мебель. Она должна быть лёгкой, прочной, разборной, потому что, декорации перевозят на гастроли. Рядом со столярным цехом слесарный. Здесь работают специалисты по металлу, они делают старинные кубки, абажуры из проволоки, бутафорские мечи. Рабочие сцены не путаются, куда что ставить и прикреплять. Перед спектаклем они тренируются, чтобы знать, как и когда сменить оформление, поменять декорации, ничего не перепутать.

Вот, например, лес на сцене – нарисованный. Рисунки стоят на ширмочках вдоль сцены. Эти ширмочки – **кулисы**. Художник, который работает над оформлением спектакля, расписывает красками и кулисы, и **задник** – большая картина в глубине сцены. Артистам, из – за кулис, удобно смотреть спектакль, видеть, когда им выходить на сцену.

Реквизит происходит от латинского слова, которое в переводе на русский язык обозначает «необходимый». Так называют подлинные и бутафорские вещи, необходимые по ходу спектакля: портфель, велосипед, веер, очки, посуда, лампы и многое другое. Это необходимо, чтобы зритель лучше представил себе обстановку и время действия персонажей.

Бутафория – итальянское слово, означающее хлам. Бутафория – предметы в театральных постановках, вместо настоящих: мебель, скульптурные украшения, оружие, части костюма, люстры, подсвечники... Они по виду не отличаются от настоящих, но делаются из более лёгких и дешёвых материалов: из картона, папье – маше, дерева, гипса, холста... В дело идут фанера, жёсть, проволока, пенопласт, пластилин. А большие бутафорские предметы делаются разъёмными.

Вот, например, посуда сделана из папье – маше, фрукты – поролоновые, оружие – из дерева... Но на сцене есть и настоящие вещи: еда, спички... Всё, что во время спектакля уничтожается, каждый раз готовится заново.

В театре работает много людей, профессии которых очень важны и интересны: осветитель, звукооператор, музыканты, гримёры, сотрудники театральных цехов...

Над спектаклем работает много людей. Кто же самый главный? Есть человек, который организует всё, что происходит на сцене, хотя сам перед зрителями не появляется. Это режиссёр. Главный человек в театре – **режиссёр**. От него зависит, каким будет новый спектакль, как будут играть актёры, как прозвучит пьеса. Режиссёр выбирает пьесу, назначает на роли

актёров, осуществляет постановку на сцене, вместе с художником решает, как спектакль будет выглядеть внешне, какими будут декорации, следит за подбором света, грима, звука, за декорациями, костюмами, музыкой. Режиссёр проводит репетиции с актёрами, объясняет им, как правильно двигаться, когда сделать паузу, какие слова произносить громче, тише. **Репетиция** в переводе с латинского – повторение. В репетициях, в повторениях и состоит главный способ подготовки любого спектакля. Во время репетиций режиссёр и актёры сначала читают пьесу, обсуждают её, обдумывают характеры героев. Затем репетиции переносятся на сцену. А накануне премьеры – первого представления – проводится генеральная репетиция.

Актёр, артист

Искусство актёра – искусство создания на сцене образа человека, героя пьесы. Артист как бы превращается в своего героя, перевоплощается, как говорят в театре.

Перевоплощение бывает иногда только внешним: артист изменяет с помощью грима своё лицо, надевает парик, старается изменить голос, придумывает походку.

Но артист должен ещё показать и характер своего героя, передать его мысли и чувства.

В своей работе артист пользуется телом, мимикой, голосом, речью, жестами. Ему помогают память, наблюдательность, воображение, эмоциональность. Артист должен правильно, грамотно, красиво говорить. Сценическая речь – особое искусство, которое преподают в театральных учебных заведениях. Когда мы радуемся, грустим, сердимся, испытываем любое чувство, даже когда просто скучаем, мышцы нашего лица непроизвольно приходят в движение. Глядя на человека, мы можем определить, какое у него настроение, без всяких слов. Эти движения лицевых мышц, изменения выражения лица и называются **мимикой**. На сцене мимика – важная часть актёрского искусства.

Актёрский труд очень сложный. Актёрскому мастерству учатся годами: учатся владеть голосом, телом, жестами, мимикой, учатся быть наблюдательными, чтобы роль была правдивее. Сначала артисты играют роли в массовках, потом получают небольшие роли, а самые талантливые получают главные роли и становятся знаменитыми. Но есть примеры, когда актёр из маленькой роли делал шедевр. Не зря говорят: нет маленьких ролей, есть маленькие актёры. Актёр профессия важная, он – главное лицо в спектакле. Театр – искусство коллективное. Каждый актёр должен согласовывать свою игру с игрой партнёра.

Гримёрные – комната, где актёры переодеваются, отдыхают, готовятся к выходу на сцену. В комнате большое зеркало, лампа, перед зеркалом много баночек, коробочек с красками, гримом, кисточки. Актёры сидят перед зеркалом, а гримёр накладывает грим – раскрашивает лицо. **Гримёр** – интересная театральная профессия. Опытный гримёр может до неузнаваемости изменить внешность актёра – может использовать накладные

усы, бороды, брови, носы...; из молодого сделать старичка – нарисовать морщины, приклеить бороду... В театре постоянно пользуются гримом. Характер грима зависит от работы актёра над образом, замыслом режиссёра. Гримёр надевает артисту на голову парик. Разные парики, усы, бороды делают в парикмахёрном цехе мастера – парикмахёры.

Костюм помогает передать характер героя. В понятие театрального костюма входят все виды одежды, обувь, головные уборы, украшения и другие предметы. Костюм для роли выбирается не по вкусу артиста. Эскизы, зарисовки всех видов одежды для персонажей спектакля выполняет художник, тот, кто оформляет весь спектакль. По его эскизам шьют костюмы в костюмерных мастерских театра.

В театральном ателье можно найти много костюмов и обувь. В театре есть и обувная мастерская.

Художник рисует костюм, портные подберут ткань. Можно даже выкрасить ткань – этим занимаются художники по росписи ткани.

Актёры делают всё, что скажет им режиссёр. Но каждый вносит в роль что – то своё. В театре все должны быть талантливыми.