

Администрация муниципального района Волжский Самарской области
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №1» посёлка Чёрновский
муниципального района Волжский Самарской области

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области театрального искусства «Искусство театра»

Предметная область
ПО.02. Теория и история искусств

ПО.02.УП.02.
«Беседы об искусстве»

Принято
Педагогическим советом МБОУ ДО
«Детская школа искусств» №1»
п.Чёрновский

протокол №1 «29» августа 2024 г.

Утверждаю
Директор МБОУ ДО
«Детская школа искусств №1»
п.Чёрновский

Е.Н.Попова
«29» августа 2024 г.

Разработчик – Юсупова Екатерина Валерьевна, преподаватель МБОУ ДО
«Детская школа искусств №1» п.Чёрновский

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета

II. Содержание предмета

- Учебно-тематический план;
- Краткое содержание разделов и тем;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Требования к зачету;
- Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Список литературы

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа по учебному предмету «Беседы об искусстве» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства.

Учебный предмет «Беседы об искусстве» относится к обязательной части предпрофессиональной программы «Искусство театра». Целевая направленность учебного предмета «Беседы об искусстве» - введение учеников в мир культуры и искусства, формирование первоначальных знаний об искусстве как явлении культуры.

Знание истории культуры и искусства дает ребенку возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство ребенка, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся

Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести с половиной до девяти лет, составляет 8 лет. Освоение программы «Беседы об искусстве» рассчитано на 3 года (с 3-го по 5-й класс).

Срок освоения программы «Искусство театра» по предмету «Беседы об искусстве» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 2 года.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом и ФГТ, составляет 148,5 часов максимальной учебной нагрузки, из них 99 часов – аудиторная нагрузка, 49,5 часов – самостоятельная работа.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом и ФГТ на реализацию учебного предмета «Беседы об искусстве» составляет: 99 часов максимальной учебной нагрузки, объем аудиторной нагрузки по данному предмету составляет 66 часов, объем времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся составляет 33 часа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «Беседы об искусстве» может проходить в форме групповых занятий (от 11 человек) или в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек в группе). При восьмилетнем сроке обучения - по одному часу в неделю в каждом из классов (с 3 по 5 классы). При пятилетнем сроке обучения - по одному часу в неделю в первом классе и по одному часу в неделю во втором.

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте.
2. Воспитание и развитие художественного вкуса.
3. Воспитание зрительской культуры.
4. Приобретение детьми теоретических знаний в сфере искусств на основе непосредственного восприятия произведений искусств, формирования представлений о специфических средствах художественной выразительности и языках различных видов искусств.

Задачи:

1. Познакомить учеников с видами искусств.
2. Формировать у детей и подростков устойчивый интерес к культуре и искусству.
3. Развивать личностные и творческие способности детей.
4. Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.
5. Дать первоначальные знания об особенностях использования выразительных средств в искусстве.
6. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.
7. Сформировать следующие умения и навыки:
 - различать все виды искусств;
 - дать навыки эмоционально-образного восприятия произведений искусств;
 - обладать ассоциативным и образным мышлением;
 - ориентироваться в культурном пространстве;
 - уметь всесторонне оценивать произведения искусства;
 - адекватно воспринимать содержание того или иного произведения искусства;
 - обладать образным видением;
 - свободно мыслить и анализировать;
 - концентрировать внимание на предмете изучения;
 - владеть основами самостоятельного изучения и творческого восприятия произведений искусства;
8. Дать основные теоретические понятия:
 - о выразительных средствах театрального, музыкального и изобразительного искусства;
 - о видах искусства;

- о жанрах и стилях театрального, музыкального и изобразительного искусства.
- театральная терминология.

9. Развивать во время аудиторных занятий:

- наблюдательность;
- творческую фантазию и воображение;
- внимание и память;
- ассоциативное и образное мышление;
- логическое мышление;
- способность определения основной мысли, идеи произведения;
- способность анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли;
- умение донести свои идеи и ощущения до слушателя;
- умение пользоваться профессиональной лексикой.

10. Развивать во время практических занятий:

- партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию;
- развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, сочувствию;
- самодисциплину, умение организовать себя и свое время;
- чувство ответственности;
- организаторские способности;
- умение преподнести и обосновать свою мысль;
- художественный вкус;
- коммуникабельность;
- трудолюбие;
- активность.

Учебный предмет «Беседы об искусстве» связан с другими предметами программы «Искусство театра» («Художественное слово», «Основы актерского мастерства», «Слушание музыки и музыкальная грамота», «История театрального искусства» и т.д.).

Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная нацеленность занятий на рост теоретических знаний исполнителей, в основе которых лежит умение соотносить различные жанры, направления и виды искусств в их взаимопроникновении.

Навыки, полученные в процессе обучения другим предметам театрального направления, реализуются учащимися в конкретной творческой работе в виде анализа произведений искусства, умению опознавать различные направления и жанры искусств.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета

Средства, необходимые для реализации программы

Дидактические:

- наглядные и учебно-методические пособия;
- методические рекомендации;
- наличие литературы для детей и педагога.

Материально-технические:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам;
- учебная мебель;
- видеомаягнитофон;
- проектор и киноэкран;
- слайды, диски;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- видеотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов;
- школьная библиотека.

II. Содержание учебного предмета

Срок обучения – 5 лет. 1-й год обучения (1 класс)

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максим альная учебная нагрузка	Самосто ятельная работа	Аудито рные занятия
1.	Вводная беседа о видах искусства	беседа	1		1
2.	Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства	урок-презентация	1,5	0,5	1
3.	Знакомство с динамическими (временными) видами искусства	урок-презентация	1,5	0,5	1
4.	Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства	урок-презентация	1,5	0,5	1
5. 5.1	Изобразительное искусство. «Как работает художник, чем пользуется»	урок-игра	2	1	1
5.2	Виды изобразительного искусства	беседа	1,5	0,5	1
5.3	Жанры изобразительного искусства	беседа	1,5	0,5	1
5.4	Способы работы с цветом: «Акварель», «Гуашь»	практическое занятие	2	1	1
6.	Литература как вид искусства. Литературные жанры	беседа	3	1	2
7.	Музыка как вид искусства	урок - прослушивание	2,5	0,5	2
7.1	Музыкальные инструменты	урок - прослушивание	1,5	0,5	1
7.2	Музыкальные направления и стили.	урок - прослушивание	1,5	0,5	1
8.1	Хореография. Танец и виды танцевального искусства	практическое занятие	2,5	0,5	2
9.	Искусство театра.	беседа	3	1	2

9.1	Выразительные средства театрального искусства	интегрированное занятие	3	1	2
9.2	«Детский театр», Театрализация русских народных сказок.	урок-игра	2,5	0,5	2
10.	Кино и телевидение. Искусство кинематографа.	беседа, презентация	1,5	0,5	1
10.1	Детское кино	беседа, викторина	2	1	1
10.2	Детские телепередачи	дискуссия	2	1	1
11	Народное искусство. Народные ремесла	беседа, презентация	2	1	1
11.1	Народные ремесла родного края	экскурсия	2,5	0,5	2
11.2	Народный костюм	беседа, презентация	2	1	1
11.3	Народный фольклор. Жанры фольклора	беседа	2,5	0,5	2
12	Праздники. Праздники народного календаря.	беседа	3	1	2
	Итого		49,5	16,5	33

Консультации – 2 часа

Срок обучения – 5 лет. 2-й год обучения, (2 класс)

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	«И, взвившись, занавес шумит». Театр	беседа	1,5	0,5	1
2.	Создание спектакля: писатель, сценарист, режиссер, художник, декорации, бутафория, реквизит	беседа	3	1	2
3.	«Театральный билет». Техника сцены	беседа	3	1	2
4.	В царстве Мельпомены и Талии (драма, комедия, трагедия)	беседа	2	1	1
5.	Музыка в театре	практическое занятие	3	1	2

6.	Театр оперы и балета	презентация, беседа	1,5	0,5	1
7.	Театр кукол. «Би-ба-бо», театр теней, театр марионеток	беседа, практическое занятие	3	1	2
8.	Мюзикл и оперетта	беседа	2	1	1
9.	Дирижер и оркестр в музыкальном театре	беседа	2	1	1
10.	Большой театр. Академический Мариинский театр оперы и балета	виртуальная экскурсия	1		1
11.!	Малый театр. МХТ им. Чехова	презентация, беседа	2	1	1
12.	Театр им. Вахтангова. Театр Ленинского комсомола («Ленком»)	презентация, беседа	1		1
13.	Детский музыкальный театр им. Н.Сац. Театр кукол им. С.Образцова, РАМТ, ТЮЗ, Государственный театр марионеток им. Е.С.Деммени	презентация, беседа	3	1	2
14.	Театр «Олимпико», «Ла Скала», «Гранд Опера», «Ковент Гарден». Венская опера. Метрополитен-опера. Театр «Глобус» в Лондоне. Комеди Франсез, Театр-музей марионеток в Палермо	беседа	4	1	3
15.	Исполнительское мастерство актера как основное выразительное средство искусства театра.	беседа	3	1	2
1!6.	Система К.С. Станиславского	беседа	3	1	2
1!7.	Система Мейерхольда «Биомеханика»	беседа	2,5	0,5	2
18.	Драматургия. Понятие жанра и стиля. Драма, комедия, трагедия.	беседа	3	1	2
19.	Разбор драматургического материала. Сквозное действие. Контрдействие. Конфликт.	беседа	3	1	2
20.	Посещение театра. Обсуждение просмотренных спектаклей	практическое занятие	3	1	2
	Итого		49.5	16.5	33

Консультации – 2 часа

Содержание разделов и тем:

1-й год обучения (1 класс)

1. Вводная беседа о видах искусства.

Понятие искусства.

Искусство представляет собой особый вид духовной сферы деятельности, основанный на творческом воспроизведении окружающего мира в художественных образах. Кроме того, в широком понимании, искусство может означать высший уровень мастерства в какой-либо сфере деятельности, даже не связанной напрямую с творчеством (например, в кулинарии, строительстве, единоборствах, спорте и т.д.).

Объектом (или предметом) искусства является мир вообще и человек в частности, а формой существования – художественное произведение как результат творческой деятельности. Произведение искусства – высшая форма результата творчества.

Цели искусства:

- распространение духовных благ;
- самовыражение автора.

Функции искусства.

1. Познавательная. Искусство выступает в роли источника информации о мире или человеке.
2. Воспитательная. Искусство влияет на нравственное и идейное развитие индивида.
3. Эстетическая. Отражает духовную потребность человека в гармонии и красоте. Формирует понятие о прекрасном.
4. Социальная. Может просто обеспечивать общение людей (коммуникативная), а может призывать к чему-либо (пропагандистская).
5. Развлекательная (например, массовая культура).

Виды искусства.

Виды искусства различны – все зависит от того, по какому критерию их классифицировать. Общепринятая классификация рассматривает три вида искусства.

1. Изобразительное искусство:

- статическое (скульптура, живопись, фотография, декоративное и т.д.);
- динамическое (например, немое кино, пантомима).

1. Выразительное искусство (или неизобразительное):

- статическое (архитектура и литература);
- динамическое (музыка, танцевальное искусство, хореография).

2. Зрелищное искусство (театр, кино, опера, цирк).

По степени применения в повседневной жизни искусство может быть:

- прикладное (декоративно-прикладное);
- изящное (музыка).

По времени создания:

- традиционное (скульптура, литература);
- новое (кино, телевидение, фотография).

По соотношению время-пространство:

- пространственное (архитектура);
- временное (музыка);
- пространственно-временное (кино, театр).

По количеству используемых компонентов:

- простое (музыка, скульптура);
- сложное (оно же – синтетическое: кино, театр).

Классификаций много, а определение и роль искусства до сих пор является поводом для непрерывных споров и дискуссий. Главное в другом. Искусство может разрушать человеческую психику или лечить, растлевать или воспитывать, угнетать или давать толчок развитию. Задача человеческого общества – развивать и поощрять именно «светлые» виды искусства.

2. Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства.

Искусство - одна из форм духовной культуры человечества, которая воспроизводит действительность в художественно-образной форме и оценивает её по критериям красоты, эстетики. Виды искусства — это исторически сложившиеся, устойчивые формы творческой деятельности.

Пространственные искусства (статическими или предметными, воспринимаются зрением) - живопись, скульптура, архитектура, графика, дизайн, декоративно-прикладное искусство, фотоискусство. (Также такие ансамблевые формы, как монументальное искусство, сценография, костюм, в которых художественные образы существуют в пространстве, но не развиваются в прямом смысле во времени).

Специфика пространственных искусств(ПИ):

ПИ называют также пластическими, имеют предметный характер, т.е. выполняются путём обработки вещественного материала. Произведения ПИ существуют в реальном пространстве и имеют объективные пространственные

характеристики; образ и форма произведения в них не изменяются во времени, не имеют характера процесса, как в музыке.

ПИ воспринимаются зрением, а иногда и с участием осязания (скульптура и декоративно-прикладное искусство);

ПИ делятся на: изобразительные и неизобразительные.

* *Изобразительные* - живопись, скульптура, графика, фотоискусство, которые воспроизводят визуально воспринимаемую действительность либо с помощью реальных трёхмерных объёмов (скульптура), либо путём их изображения на двухмерной поверхности (живопись, графика, фотоискусство).

* *Неизобразительные* - архитектура, декоративно-прикладное искусство и художественное конструирование, где зрительно-пространственные формы не предполагают, как правило, аналогий в реальной действительности.

3. Знакомство с динамическими (временными) видами искусства.

Динамические или временные виды искусств отличаются тем, что в их основе лежит композиция, развертывающаяся во времени. Сюда входят: литература и музыка.

Литература - письменная форма искусства слова. Различают художественную, научную, публицистическую, справочную, критическую, куртуазную, эпистолярную и другую литературу.

Музыка — вид искусства, отражающий действительность в звуковых художественных образах. Музыка может передавать эмоции, чувства людей, что выражается в ритме, интонации, мелодии. По способу исполнения она делится на инструментальную и вокальную. Музыка делится также на:

-народную и классическую

- современную

-джазовую

-военную

-духовную

4. Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства.

Синтетические 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, овеванные определенной дозой сексуальности; 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 не следует путать с близким понятием синтеза искусств, когда речь идет, например, об архитектурном сооружении, которое украшено скульптурами, живописью, окружено садово-парковым ансамблем и т.п.

Театр - форма общественного сознания, он неотделим от жизни народа, его национальной истории и культуры. Художественного подъема театр достигает обычно тогда, когда он, проникаясь передовыми идеями эпохи, борется за гуманистические идеалы, глубоко и правдиво раскрывает сложность внутреннего мира человека, его устремления.

Опера – часть театрального искусства.

В самом общем виде оперу можно определить как театральное представление, в котором не говорят, а поют. Пение и песня составляют неперенную составную часть этого искусства. Здесь песня выступает в разных формах: это ария - песня - монолог, песня - признание; дуэт - песня - диалог; речитатив - имитация разговорных форм в музыке и т. д.

Балет. Ближе других искусств к опере находится балет. Балет (от франц. *balletto* 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 немой. По существу, в основе танца заключена музыка, наполняющая его изнутри.

Цирк. История цирка. Первый известный нам стационарный цирк — Большой цирк (*Circus Maximus*), названный в 7 году до н.э. одним из чудес Рима. Его здание трансформировалось и перестраивалось на протяжении нескольких веков. Собственно, конные ристалища проводились на этом месте еще со времен Ромула. Позднее здесь возникли деревянные постройки, постепенно заменявшиеся мраморными и приобретающими всю большую пышность. Здание украшалось статуями, бронзой, позолотой; появлялись привилегированные места для знатных римлян, сенаторов, позже — императорская ложа. Увеличивалась площадь арены, количество загонов для размещения лошадей и диких зверей, а также количество мест для зрителей. Во времена поздней Империи считалось, что там может разместиться от 150 до 385 тыс. человек. Большой цирк был самым крупным, но не единственным в Риме.

Эстрада, вид сценического искусства. Соединяет в представлении (концерте) разнообразные жанры в номерах, являющихся отдельными законченными выступлениями одного или нескольких артистов. Для Э. характерно прямое обращение артистов к зрительному залу, часто от собственного лица. В тех случаях, когда артист трансформируется, он делает это главным образом тут же

на эстраде, в некоторых случаях используя парики, детали костюма и др. Эстраднему исполнителю присущи обнаженность чувств, открытость мастерства. Учитывая краткость выступления, артисты Э. широко применяют средства молниеносного воздействия на зал, приёмы гротеска, буффонады. Они, как правило, отказываются от глубокой психологической разработки образа, стремятся создать определённую маску. В искусстве Э. преобладают элементы юмора, сатиры и публицистики. Оно преимущественно строится на современном, злободневном материале, использует свои специфические жанры: куплет, романс, монолог, мини-пьесу, акробатический танец, манипуляцию и др.

5. Изобразительное искусство.

5.1. «Как работает художник, чем пользуется».

Кто же такой художник? Художник – это человек, который творчески работает в какой-нибудь области искусства.

Художником называют людей, которые работают красками и карандашами, занимаются скульптурой, дизайном и т.д.

Художника, который пользуется красками (акварель, темпера, гуашь, масло) называют живописцем.

Если художник любит рисовать карандашом, углем, фломастерами, тушью, пером, то его называют графиком.

Художник, посвятивший себя искусству скульптуры – это скульптор (ваятель).

Есть художники, которые занимаются оформительскими работами (создание плакатов, роспись предметов, оформления интерьеров домов, магазинов и различных учреждений). Их называют художниками-оформителями.

Также есть такая профессия как дизайнер – это художник-конструктор, создающий промышленные изделия.

Каждый художник работает разными материалами.

Какими же материалами работает художник-живописец?

Виды красок: гуашь, акварель, масляные краски

Виды кистей: круглые, плоские

5.2. Виды изобразительного искусства.

Виды изобразительного искусства Искусство изображения – самый древний вид творческой деятельности человека, сопровождающий его на протяжении тысячелетий. Даже в доисторическую эпоху древний человек рисовал фигурки животных, наделяя их магической силой. Основные виды изобразительного искусства – живопись, графика и скульптура. В своем творчестве художники пользуются различными материалами и техниками, совершенно по-особому создавая художественные образы окружающего мира. Живопись использует для этого все богатство красок и оттенков, графика – только игру теней и строгую графичность линий, скульптура творит трехмерные осязаемые образы. Живопись и скульптура, в свою очередь, подразделяются на станковую и монументальную. Станковые произведения создаются на специальных станках или мольбертах для

камерного показа на выставках или в залах музеев, а монументальные произведения живописи и скульптуры украшают фасады или стены зданий и площади городов. Виды изобразительного искусства – это еще и декоративно-прикладное творчество, которое часто выступает как синтез живописи, графики и скульптуры. Искусство украшения бытовых предметов иной раз отличается такой выдумкой и оригинальностью, что утрачивает свою утилитарную функцию. Предметы быта, созданные талантливыми художниками, занимают почетные места на выставках и в залах музеев. Живопись. Графика. Скульптура.

5.3. Жанры изобразительного искусства.

Жанром в изобразительном искусстве выступает система художественных произведений, объединённых общей тематикой или единым кругом предметов изображения. Все виды деятельности изобразительного искусства имеют собственное внутреннее подразделение. Так, живопись делится на:

- пейзаж;
- портрет;
- натюрморт;
- анималистику;
- жанр тематической картины (исторической, бытовой или батальной).

При этом в каждом из жанров можно дополнительно вычленить отдельные сюжетные и тематические направления (например, в портрете – автопортрет, групповой, парадный). Основные жанры скульптуры: исторический, бытовой, портрет, символический, аллегорическое изображение. Прикладная и станковая графика также имеют свои жанры. Например, к прикладной относятся иллюстрация, промышленная графика. К данным жанрам ещё причисляют карикатуру, плакат, книжную иллюстрацию и другие виды.

5.4. Способы работы с цветом: «Акварель», «Гуашь».

Техника работы акварельными красками и гуашью:

Акварель (лат. aqua — вода) называют водяной краской, однако вода, так же как при работе с гуашью, служит только разбавителем. От гуаши акварель по технике исполнения отличается прозрачностью красочного слоя. Акварель — краска лессировочная (прозрачная), а гуашь — сильно кроющая краска. При наложении даже небольшого слоя гуаши бумага перестает просвечивать. Такой краской можно делать различные смеси, ею легко устранять любые неточности в цвете, работая над натюрмортом. Использование в гуаши белил сильно высветляет цвет, и высыхая, изменяет свой тон. Поэтому при работе с гуашью необходим определенный навык.

Гуашь выпускается двух видов: художественная и плакатная.

Художественная предназначена для выполнения живописных шрифтовых работ, плакатная — для выполнения реклам, плакатов, транспарантов и т. д. Для выполнения работ гуашью нужно плоские и круглые кисти. Техника акварели более сложная, чем гуашью. Работая акварелью и гуашью, можно выполнять натюрморты, наброски, композицию орнамента.

Работать акварелью можно как «по-сухому», так и «по-мокрому», т.е. различными способами. Последовательность работы такая же, как при работе карандашом.

Первоначально намечают общую композицию листа тонкими линиями, осторожно касаясь листа карандашом. Ластиком пользоваться не желательно, так как он оставляет жирные пятна на бумаге и акварель потом не сможет перекрыть эти места. Осторожно намечают в рисунке границы света и тени, держа линии построений в голове.

Первый способ — «по-сухому» — заключается в том, что все предметы легко покрывают локальным собственным цветом, а затем постепенно создают объем другими цветами, примешивая холодные и теплые. Блики на предметах в этом случае оставляют белыми.

Акварелью можно работать и «по-мокрому». Покрыв бумагу водой, не дают ей высыхать, а сразу начинают работать цветом, нанося цветовые и тоновые отношения.

Есть еще один способ работы акварельными красками — путем лессировок, т. е. наложением прозрачных цветных пятен слой за слоем, давая каждый раз краске высыхать. Здесь особенно важно знать законы смешения цветов во избежание грязи.

Акварелью и гуашью необходимо работать сразу по всему листу, не выписывая отдельных деталей, а идти по принципу от общего к частному. Смотреть нужно на всю постановку в целом, сравнивая тоновые и цветовые отношения по светлоте, насыщенности и общему колориту, стараясь достичь цветового единства. Необходимо знать, что акварель не переносит многократного наложения красок, становится «глухой», тускнеет, яркость, насыщенность Цвета пропадают. Но много воды в акварели также вредит впечатлению. Нельзя, чтобы излишек воды стекал вниз листа, превращаясь в подобие «красочного болота» (все начинающие рисовать, делают именно это).

В отличие от работы гуашью по силе и плотности тона акварельная работа не приближается к натуре, в ней обычно все выглядит более светло по тону, чем в натуре (более «свежо»). При работе, как акварелью, так и гуашью большую роль играет характер освещения, который придает постановке определенный эмоциональный настрой. При электрическом освещении цвета предметов на свету приобретают теплый оттенок, а их тени — холодный, при дневном освещении (например, из окна), наоборот, цвета на свету — холодные, а тени теплые. Интенсивность источника света по-разному влияет на цвета самих предметов. Утром и после полудня цвета яркие, насыщенные, имеют собственный цвет; в яркий солнечный день становятся белесыми, особенно синие, зеленые и голубые.

6. Литература как вид искусства.

Литература работает со словом — главное её отличие от других искусств. Литература, как вид искусства, эстетически осваивает мир в художественном слове. В разных своих жанрах литература охватывает природные и общественные явления, социальные катаклизмы, духовную жизнь человека. Изначально литература существовала только в виде устного словесного творчества, поэтому строительным материалом любого литературного образа

является слово. Литература занимает одно из ведущих мест в системе искусства и оказывает заметное влияние на развитие других видов искусства. Слова, как известно, обозначают общие свойства предметов и явлений. Искусство же всегда имеет дело с образами. Оно интересуется проявлением общего в индивидуальном, т. е. миром неповторимо единичного.

Жанры литературы – это исторически складывающиеся группы произведений литературы, которые объединяет совокупность формальных и содержательных свойств основанных на формальных признаках.

Басня — стихотворное или прозаическое литературное произведение нравоучительного, сатирического характера. В конце басни содержится краткое нравоучительное заключение — так называемая мораль.

Баллада — это лиро-эпическое произведение, т. е. рассказ, изложенный в поэтической форме, исторического, мифического или героического характера. Сюжет баллады обычно заимствуется из фольклора.

Былины — это героико-патриотические песни-сказания, повествующие о подвигах богатырей и отражающие жизнь Древней Руси IX—XIII веков; вид устного народного творчества, которому присущ песенно-эпический способ отражения действительности.

Детектив — это преимущественно литературный жанр, произведения которого описывают процесс исследования загадочного происшествия с целью выяснения его обстоятельств и раскрытия загадки.

Комедия — вид драматургического произведения. Отображает все уродливое и нелепое, смешное и несуразное, высмеивает пороки общества.

Комедия нравов (комедия характеров) — это комедия, в которой источником смешного является внутренняя суть характеров и нравов высшего света, смешная и уродливая однобокость, гипертрофированная черта или страсть (порок, недостаток). Очень часто комедия нравов является сатирической комедией, которая высмеивает все эти человеческие качества.

Лирическое стихотворение (в прозе) — вид художественной литературы, эмоционально и поэтически выражающий чувства автора.

Мелодрама — вид драмы, действующие лица которой резко делятся на положительных и отрицательных.

Миф — это повествование, передающее представления людей о мире, месте человека в нём, о происхождении всего сущего, о богах и героях.

Очерк — самый достоверный вид повествовательной, эпической литературы, отображающий факты из реальной жизни.

Песня, или Песнь — самый древний вид лирической поэзии; стихотворение, состоящее из нескольких куплетов и припева. Песни подразделяются на народные, героические, исторические, лирические и т. д.

Научная фантастика — жанр в литературе, и других видах искусства, одна из разновидностей фантастики. Научная фантастика основывается на фантастических допущениях (вымысле) в области науки, включая различные виды наук, такие как: точные, естественные, и гуманитарные науки.

Новелла — это основной жанр малой повествовательной прозы, более краткая форма художественной прозы, нежели повесть или роман. Автора рассказов принято именуют новеллистом, а совокупность рассказов — новеллистикой.

Повесть — средняя форма; произведение, в котором освещается ряд событий в жизни главного героя.

Ода — жанр лирики, который представляет собою торжественное стихотворение, посвященное какому-либо событию или герою, или отдельное произведение такого жанра.

Поэма — вид лироэпического произведения; стихотворное сюжетное повествование.

Послание (эпистолярная литература) — это литературный жанр, в котором используется форма «писем» или «посланий» (эпистол).

Рассказ — малая форма, произведение об одном событии в жизни персонажа.

Сказка — это жанр литературного творчества, чаще всего в сказках присутствует волшебство и различные невероятные приключения..

Роман — большая форма; произведение, в событиях которого обычно принимает участие много действующих лиц, чьи судьбы переплетаются. Романы бывают философские, приключенческие, исторические, семейно-бытовые, социальные.

Трагедия — вид драматургического произведения, рассказывающего о несчастной судьбе главного героя, часто обреченного на смерть.

Фольклор — вид народного искусства, который отражает общие закономерности общественного развития народов. В фольклоре существует три рода произведений: эпические, лирические и драматические. При этом эпические жанры имеют стихотворную и прозаическую форму (в литературе эпический род представлен только прозаическими произведениями: рассказ, повесть, роман и т. д.). Особенностью фольклора является его традиционализм и ориентация на устный способ передачи информации. Носителями обычно выступали сельские жители (крестьяне).

Эпопея — произведение или цикл произведений, изображающих значительную историческую эпоху либо большое историческое событие.

Элегия — лирический жанр, который содержится в свободной стихотворной форме какую-либо жалобу, выражение печали, или эмоциональный результат философского раздумья над сложными проблемами жизни.

Эпиграмма — это небольшое сатирическое стихотворение, высмеивающее какое-либо лицо или общественное явление.

Эпос — это героическое повествование о прошлом, содержащее целостную картину народной жизни и представляющее в гармоническом единстве некий эпический мир героев-богатырей.

Эссе — это литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции.

7. Музыка как вид искусства.

Музыкальное искусство, непосредственно и сильно воздействующее на человека уже в - первые годы его жизни, занимает большое место в его общем культурном развитии. Музыка близка эмоциональной натуре ребенка. Под влиянием музыки развивается его художественное восприятие, богаче становятся переживания. Музыка - величайший источник эстетического и духовного наслаждения. Она сопутствует человеку на протяжении всей его жизни, вызывает эмоциональный

отклик, взволнованность, стремление к действию. Она способна вдохновить, зажечь человека, вселить в него дух бодрости и энергии, но может и привести в состояние тоски, скорби или тихой грусти. Радостная, бодрая, героическая музыка поднимает настроение, возбуждает, повышает работоспособность. Спокойная, лирическая - снимает напряжение, успокаивает, устраняет гнетущую усталость.

Музыка - это искусство.

Музыка обладает несравнимыми ни с каким другим видом искусства возможностями. Она обладает силой наибольшего эмоционального воздействия на человека.

Музыка – интонационное искусство. Через интонацию она выражает огромное богатство эмоционально-смыслового содержания, центром которого является человек и окружающий его мир.

Одним из источников возникновения музыкальных образов являются реальные звучания природы и человеческой речи - все то, что воспринимает слух человека в окружающем мире. «С древнейших времен человек стремился воспроизводить в пении или в инструментальных наигрышах то, что он слышал вокруг себя: щебетание птиц, грохотание грома, журчание ручья, жужжание прялки. Главную же основу музыкального искусства составляла осмысленная и чувственно выразительная речь человека».

Развиваясь в процессе звукового общения, музыка была вначале неразрывна с речью и танцем. Она приспособлялась к ритму трудовых движений, облегчала их, объединяла людей единым стремлением. Как живописец подражает формам и краскам природы, так и музыкант подражает звучанию - интонациям, тембру, модуляциям голоса. Однако суть музыки не в звукоподражаниях и изобразительных моментах.

Музыка, в отличие от пространственных искусств (живопись, скульптура и т.п.), которые обладают средствами объективного изображения действительности, представляет собой искусство выражения чувств, эмоций, настроений, мыслей и идей (музыкальный образ лишен непосредственной, конкретной видимости, но он динамичен по своей природе и обобщенно, звуковыми средствами выражает существенные процессы жизни).

В связи с этим содержанием музыки прежде всего является эмоциональная сторона психических переживаний человека, и только через эти переживания происходит отражение образов окружающей действительности. Музыка углубляет эти образы и ярко раскрывает их содержание.

Сила воздействия музыки на человека заключается в ее способности в определенные моменты сблизать людей в едином настроении, переживаний, порыве, вызывать чувства любви, веселья, торжества, гордости, печали, ненависти.

Особенность музыки, ее эмоциональная сила заключается в способности показать богатый мир чувств человека, возникших под воздействием окружающей жизни. Психолог Б.М. Теплов говорит по этому поводу: «Музыка прежде всего путь к познанию огромного и содержательнейшего мира человеческих чувств. Лишенная своего эмоционального содержания музыка перестает быть искусством»

При помощи своего эмоционального языка музыка воздействует на чувства, мышление, влияет на мировоззрение человека, направляет и изменяет его.

Воздействуя на чувства и мысли людей, музыка способствует эмоциональному познанию окружающей действительности и помогает ее преобразованию, изменению. Музыка проникает в самые глубокие тайники человеческого духа, пробуждает чистые благородные чувства, позволяет осмысливать судьбы личности и состояние мира.

Одним из главных средств создания музыкального образа является мелодия, организованная ритмически, обогащенная динамикой, тембром и т.п., поддерживаемая сопутствующими голосами.

Особенности музыки как искусства, по мнению Н. Ветлугиной:

- Возможность отображать переживания людей в разные моменты жизни. Ликует народ — это выливается в торжественные и радостные звуки музыки; поет солдат в походе — песня придает особое бодрое настроение, организует шаг; мать скорбит о погибшем сыне — печальные звуки помогают выразить горе.

- Другая особенность музыки — объединить людей в едином переживании, стать средством общения между ними.

- Третья особенность музыки, по выражению Д. Шостаковича «прекрасный своеобразный язык». Сочетая выразительную яркую мелодию, гармонию, своеобразный ритм, композитор выражает свое мироощущение, свое отношение к окружающему. Такими произведениями и обогащаются все те, кто воспринимает их.

- Еще одна ее особенность. Каждый человек по-своему проявляет интерес и увлечение музыкой, отдает предпочтение какому-либо музыкальному жанру, любимому композитору, отдельному произведению, имея определенный опыт слушания.

- Еще одна особенность музыки — воздействовать на человека с самых первых дней его жизни. Услышав нежный напев колыбельной, ребенок сосредоточивается, затихает. Но вот раздается бодрый марш, и сразу меняется выражение детского лица, оживляются движения! Ранняя эмоциональная реакция позволяет с первых месяцев жизни приобщать детей к музыке, сделать ее активным помощником эстетического воспитания.

Музыка - самое сложное из искусств. Особенности музыки как искусства отражения не только простых, но и очень сложных эмоций, как искусства выражения многогранных отношений человека к миру и самому себе делают содержание и язык музыки закрытым для человека на ранних этапах его развития. Ребёнка надо постепенно ввести в мир музыки, помочь ему понять содержание музыкальных художественных образов, а значит, дать возможность их пережить.

7.1 Музыкальные инструменты.

Музыка окружает нас с самого детства. И тогда же у нас появляются первые музыкальные инструменты. Помните свой первый барабанчик или бубен? А блестящий металлофон, по пластинкам которого нужно было стучать деревянной палочкой? А дудочки с дырочками на боку? На них при определенной сноровке можно было даже сыграть простые мелодии.

Игрушечные инструменты - это первый шаг в мир настоящей музыки. Сейчас можно приобрести самые разные музыкальные игрушки: от простеньких барабанов и гармошек до почти настоящих пианино и синтезаторов. Вы думаете,

это только игрушки? Вовсе нет: в подготовительных классах музыкальных школ из таких игрушек составляются целые шумовые оркестрики, в которых малыши самозабвенно дуют в дудочки, стучат в барабаны и бубны, подстегивают ритм маракасами и играют первые песенки на ксилофоне... И это их первый настоящий шаг в мир музыки.

Виды музыкальных инструментов:

В мире музыки существует свой порядок и классификация. Инструменты подразделяются на большие группы: струнные, клавишные, ударные, духовые, а еще язычковые. Какие из них появились раньше, какие позже, сейчас трудно сказать наверняка. Но уже древние люди, стрелявшие из лука, заметили, что натянутая тетива звучит, тростниковые трубочки, если в них подуть, издают свистящие звуки, а ритм удобно отбивать на любых поверхностях всеми подручными средствами. Эти предметы стали прародителями струнных, духовых и ударных инструментов, известных уже в Древней Греции. Так же давно появились язычковые, а вот клавишные были изобретены чуть позднее. Рассмотрим эти основные группы.

Духовые делятся на две большие группы: деревянные и медные

Струнная группа делится на две основные подгруппы: смычковые и щипковые инструменты.

Если пальцы, ударяющие по струнам, заменить молоточками, а молоточки приводить в движение с помощью клавиш, получатся клавишные инструменты.

Древнейшими музыкальными инструментами были *ударные*. Именно выстукивание ритма было первой доисторической музыкой.

А можно ли еще как-то извлекать звук? Можно. Если один конец пластинки из дерева или металла закрепить, а второй оставить свободным и заставить колебаться, то получим простейший язычок - основу *язычковых инструментов*. Если язычок один, получим варган. К *язычковым* относятся гармони, баяны, аккордеоны и их миниатюрная модель - губная гармоника.

7.2. Музыкальные направления и стили.

Народная музыка

1.1 Фолк-музыка

Духовная музыка

Классическая музыка

4. Популярная музыка

4.1 Латиноамериканская музыка

4.2 Блюз

4.3 Ритм-н-блюз

4.4 Джаз

4.5 Шансон, романс, авторская песня

4.6 Электронная музыка

Рок

8. Хореография. Танец и виды танцевального искусства.

Хореография, хореографическое искусство (от др.-греч. - танец, хоровод и пишу) - искусство сочинения и сценической постановки танца, первоначальное значение - искусство записи танца балетмейстером.

Сценический танец - один из основных видов танца, предполагающий создание хореографического образа на сцене. Максимально развивает образные возможности, присущие всякому танцу, и исполнение его на сцене становится определяющим признаком. Возникновение сценического танца связано с появлением профессионального танцевального искусства.

Танец - это искусство движения, а движение может быть различным. Но когда это движение одухотворяет, воздействует на зрителя, с целью изменения его душевного существа, - это уже искусство.

Танец (польск. *taniec*, от нем. *Tanz*) вид искусства, в котором основное средство создания художественного образа - движения и положения тела танцовщика.

В танце душевные переживания передаются средствами пластических движений и ритмически четкой и непрерывной смены выразительных положений человеческого тела.

Танцевальное искусство берет начало в глубокой древности. Редкостно-танцевальные древние греки истолковывали танец как прекрасный дар богов. Существовали танцы воинственные, культовые, общественных празднеств и театральные, танцы в быту.

Танец - это искусство, и его стили несут в себе культуру многих столетий. Помимо великолепного движения, у танца есть история, легенды, наряды - все, что формирует его эстетику, которая одна, отдельно от всего остального, притягивает людей к себе. Танцуя, вы ощущаете причастность к великому культурному наследию.

Виды танцев можно подразделить на следующие категории:

Классический танец: балет

Западно-европейские бальные танцы

Исторический танец

Клубные танцы

Латиноамериканская программа бальных танцев

Народный танец

Свадебный танец

Социальные танцы

Спортивные танцы

Танцы XX века: Современный танец

Танцевально-двигательная терапия

9. Искусство театра.

Те́атр (греч. θέατρον — основное значение — место для зрелищ, затем — зрелище, от θεάομαι — смотрю, вижу) — зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств — литературы, музыки,

хореографии, вокала, изобразительного искусства и других и обладающий собственной спецификой: отражение действительности, конфликтов, характеров, а также их трактовка и оценка, утверждение тех или иных идей здесь происходит посредством драматического действия, главным носителем которого является актёр.

Родовое понятие «*театр*» включает в себя различные его виды: драматический театр, оперный, балетный, кукольный, театр пантомимы и др.

Во все времена театр представлял собой искусство коллективное; в современном театре в создании спектакля, помимо актёров и режиссёра (дирижёра, балетмейстера), участвуют художник-сценограф, композитор, хореограф, а также бутафоры, костюмеры, гримёры, рабочие сцены, осветители.

Развитие театра всегда было неотделимо от развития общества и состояния культуры в целом, — с особенностями общественного развития были связаны его расцвет или упадок, преобладание в театре тех или иных художественных тенденций и его роль в духовной жизни страны.

Театр - искусство коллективное. Спектакль - это результат деятельности многих людей, не только тех, кто появляется на сцене, но и тех, кто шьёт костюмы, мастерит предметы реквизита, устанавливает свет, встречает зрителей. Недаром существует определение "работники театрального цеха": спектакль - это и творчество, и производство.

Театр предлагает собственный способ познания окружающего мира и, соответственно, собственный набор художественных средств. Спектакль - это и особое действие, разыгранное в пространстве сцены, и особое, отличное, скажем, от музыки образное мышление.

В основе театрального представления лежит текст, например пьеса для драматического спектакля. Даже в тех сценических постановках, где слово как таковое отсутствует, текст бывает необходим; в частности, балет, а иногда и пантомима имеет сценарий - либретто. Процесс работы над спектаклем состоит в перенесении драматургического текста на сцену - это своего рода "перевод" с одного языка на другой. В результате литературное слово становится словом сценическим.

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

Ещё в античности сформировались два типа сцены и зрительного зала: сцена коробка и сцена амфитеатр. Сцена коробка предусматривает ярусы и партер, а сцену амфитеатр зрители окружают с трёх сторон. Сейчас в мире используют оба типа. Современная техника позволяет изменять театральное пространство -

устраивать помост посреди зрительного зала, сажать зрителя на сцену, а спектакль разыгрывать в зале. Большое значение всегда придавали театральному зданию. Театры обычно строились на центральной площади города; архитекторы стремились, чтобы здания были красивыми, привлекали внимание. Приходя в театр, зритель отрешается от повседневной жизни, как бы поднимается над реальностью. Поэтому не случайно в зал часто ведёт украшенная зеркалами лестница.

Усилить эмоциональное воздействие драматического спектакля помогает музыка. Иногда она звучит не только во время действия, но и в антракте - чтобы поддержать интерес публики. Главное лицо в спектакле - актёр. Зритель видит перед собой человека, таинственным способом превратившегося в художественный образ - своеобразное произведение искусства. Конечно, произведение искусства - не сам исполнитель, а его роль. Она творение актёра, созданное голосом, нервами и чем то не уловимым - духом, душой. Чтобы действие на сцене воспринималось как цельное, необходимо его продуманно и последовательно организовать. Эти обязанности в современном театре выполняет режиссёр. От таланта актёров в спектакле зависит, конечно, многое, но тем не менее они подчинены воле руководителя - режиссёра. Люди, как и много веков назад, приходят в театр. Со сцены звучит текст пьес, преображённый силами и чувствами исполнителей. Артисты ведут свой диалог - и не только словесный. Это беседа жестов, поз, взглядов и мимики. Фантазия художника декоратора с помощью цвета, света, архитектурных сооружений на площадке заставляет пространство сцены "заговорить". И всё вместе заключено в строгие рамки режиссёрского замысла, что придаёт разнородным элементам завершенность и цельность.

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

9.1 Выразительные средства театрального искусства.

В театральном искусстве очень много выразительных средств. С эпохи греческого театра и до наших дней выразительные средства прошли путь значительных изменений.

Давайте вместе дадим определение, что такое выразительное средство?

Выразительное средство — прием, способ внешнего проявления, отражающего внутреннее состояние чего-либо. В данном случае человека, персонажа. Спектакль состоит из выразительных средств, и в первую очередь актерских. зачем нужны выразительные средства в театре для актера? А для зрителя?

(Для актера – чтобы доходчиво все объяснить, донести смысл спектакля.

Для зрителя - чтобы спектакль был интересным, красочным, запоминающимся, чтобы зрителю было все понятно, чтобы пробудить светлые прекрасные чувства). Слово, мимика, костюм, декорации, музыка, шумовое и световое оформление.

Декорация (от лат. decoro - украшаю) - оформление сцены, воссоздающее материальную среду, в которой действует актер.

Костюм театральный (от итал. costume, собственно обычай) - одежда, обувь, головные уборы, украшения и другие предметы, используемые актером для характеристики создаваемого им сценического образа

Шумовое оформление - воспроизведение на сцене звуков окружающей жизни

Свет помогает воспроизвести место и обстановку действия, перспективу, создавать необходимое настроение; иногда в современных спектаклях свет является почти единственным средством оформления.

Мимика и пантомимика являются выразительными средствами, которыми должен владеть любой артист, т.е. уметь владеть своим телом.

Грим - искусство изменения внешности актёра, преимущественно его лица, с помощью гримировальных красок, пластических и волосяных наклеек, парика, причёски и др. Характер грима зависит от художественной особенностей пьесы и ее образов, от замысла актера, режиссерской концепции и стиля оформления спектакля. В процессе создания грима имеет значение костюм, который влияет на характер и на цветовое решение грима. Выразительность грима в значительной степени зависит от освещения сцены: чем оно ярче, тем грим делается мягче, и наоборот, слабое освещение требует более резкого грима. Последовательность нанесения грима: лицо оформляется некоторыми деталями костюма (шляпа, шарф и т. д.), наклеиваются нос и другие накладки надевается парик или делается прическа из собственных волос наклеиваются борода и усы, гримировка красками. В основе искусства грима лежит изучение актером структуры своего лица, его анатомии, расположения мышц, складок, выпуклостей и впадин.

Сценические эффекты - специальные театр эффекты для изображения полетов, пожаров, взрывов, наводнений и др. зрелищных моментов пьесы. В современном театре сценические эффекты делятся на: Звуковые (При помощи этих эффектов на сцене воспроизводятся звуки окружающей жизни - звуки природы (ветер, дождь, гроза; производственные шумы (завод, стройка); транспортные шумы (поезд, самолет), батальные шумы (выстрелы), бытовые шумы (часы, звон стекла) световые (все виды имитаций естественного освещения дневного, утреннего, ночного, наблюдаемого при разнообразных природных явлениях - восходе и закате солнца, ясном и облачном небе и т.д) механические. (создание иллюзий льющегося дождя, движущихся облаков, полыхающего зарева пожара, падающих листьев, струящейся воды и т. д.)

9.2 «Детский театр». Театрализация русских народных сказок.

Сказки мы любим.

Ведь люди и звери там говорят на одном языке,

Учат нас добрым и светлым поступкам,

Учат нас помогать всем в беде.

Все любят сказки. Веселые и грустные, страшные и смешные, сказки знакомы нам с детства. С ними связаны наши представления о добре и зле, о мире и справедливости. Они вдохновляют писателей и поэтов, композиторов и художников. По сказкам ставятся спектакли и кинофильмы, создаются оперы и

балеты. Сказки – древнейший жанр устного народного творчества. Они пришли к нам из глубокой древности.

А почему сказки называют народными? (Ответ детей)

Верно, народные сказки придумал народ и передавал их из уст в уста, из поколения в поколение. Когда вы были маленькими, вам рассказывали сказки мамы или бабушки, а потом пошли в школу и сами научились их читать. Читая сказки, вы проникаете в чудесный, загадочный, таинственный мир. В сказках совершаются самые невероятные чудеса. Когда-то сказки рассказывались только вслух, никто их не записывал. Самым первым творцом их во все времена был народ. Сначала, конечно, её придумал один человек, рассказал другому. Тому она понравилась, он её запомнил и рассказал кому-то третьему, например своей дочери или сыну, а те, когда выросли рассказали своим детям. Когда появилась такая сказка точно сказать нельзя, но всё это время она жила в народе и рассказывалась устно. И вот сегодня мы с вами совершим путешествие в этот загадочный мир русских народных сказок. (Делим детей на группы, вручаю тексты сказок, подготовленный реквизит, элементы костюмов, даем время на подготовку -20 минут, просмотр инсценировок) Варианты сказок: «Курочка Ряба», «Колобок», «Заяц и Лиса», «Три поросенка», «Теремок» и т.д.

И я люблю сказки. Веселые и грустные, страшные и смешные, сказки знакомы нам с детства. С ними связаны наши представления о добре и зле, о мире и справедливости.

Сказки любят и дети, и взрослые. Они вдохновляют писателей и поэтов, композиторов и художников. По сказкам ставятся спектакли и кинофильмы, создаются оперы и балеты.

Сказки – древнейший жанр устного народного творчества. Они пришли к нам из глубокой древности.

А почему сказки называют народными? (Ответ детей)

слайд2

10. Кино и телевидение. Искусство кинематографа.

Верно, народные сказки придумал народ и передавал их из уст в уста, из поколения в поколение. Когда вы были маленькими, вам рассказывали сказки мамы или бабушки, а потом пошли в школу и сами научились их читать. Читая сказки, вы проникаете в чудесный, загадочный, таинственный мир. В сказках совершаются самые невероятные чудеса. Когда-то сказки рассказывались только вслух, никто их не записывал. Самым первым творцом их во все времена был народ. Сначала, конечно, её придумал один человек, рассказал другому. Тому она понравилась, он её запомнил и рассказал кому-то третьему, например своей дочери или сыну, а те, когда выросли рассказали своим детям. Когда появилась такая сказка точно сказать нельзя, но всё это время она жила в народе и рассказывалась устно.

И вот сегодня мы с вами совершим путешествие в этот загадочный мир русских народных сказок

Ребята, можете ли вы представить себе жизнь без телевизора? А без кино?

- Представьте себе, что когда-то люди и представить себе не могли, что кино придет в каждый дом.

На протяжении жизни мы имеем возможность убеждаться в великой силе волшебства кино. Сначала нас пленяет мир мультфильмов, потом рамки наших интересов расширяются, и мы с интересом смотрим исторические, приключенческие, фантастические, военные фильмы. Сколько же лет кино, кто его создал, как возникло киноискусство? Обратимся к его истории.

История кино (мини-презентация).

- Согласно распространенному мнению история кинематографа начинается в 1895 году, который знаменателен тем, что был официально продемонстрирован документальный фильм, снятый братьями Люмьер, ему даже было дано название «Прибытие поезда». Но до того как официально был признан этот фильм первым, еще в 1888 году был снят фильм, который длился всего 2 секунды. Автором этого фильма стал Луи Ле Принц, этот француз использовал для съемки пленку, которая была покрыта фотоэмульсией. Что интересно, пленка, использованная для съемки, была придумана Джорджем Истмэном, который стал одним первых в мире операторов. Этот короткий фильм называли «Сцены в саду Раундхэй», в нем были задействованы пять актеров, в число которых вошли сын автора фильма, его теща с супругом и друг семьи.

Фильм не стал последним, после него были сняты и другие, название одного из них «Движение транспорта по мосту Лидс». Автор фильма Луи Ле Принц и некоторые члены его семьи при загадочных обстоятельствах исчезли в 1890 году. За то, чтобы фильм отца был признан первым в мире, боролся его сын, Адольф Луи, но успеха он не достиг. После короткого фильма Луи было снято множество коротких секундных фильмов, но звание родоначальника кино была заслужена братьями Люмьер, которые в 1895 году всенародно продемонстрировали фильм, называвшийся «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиоты» и длившийся почти одну минуту. Этот фильм был далеко не первым, из тех, что сняли братья Люмьер, до него было снято 652 коротких фильма, которые зрители так и не смогли увидеть из-за активного развития кинематографа и простоты этих коротких картин, которые мало чем отличались от первого фильма, снятого Луи Ле Принцем ..

(Демонстрация мини-презентации про создателей кино, немое кино, первые звуковые фильмы).

« Профессии, связанные с кино»:

- Создание кино - трудоемкий процесс. Постановка каждой картины - длительный и сложный труд, кино вбирает в себя элементы множества искусств. Назовите их. (Музыка, живопись, театр, литература).

-Обратите внимание на последние титры кинопленки, когда вы уже посмотрели фильм. Это дань уважения всем его создателям, подарившим нам радостные минуты соприкосновения с миром высокого искусства. Мы узнаем имена и профессии всех, кто трудился над фильмом. Назовите профессии людей, связанных с процессом создания фильма. Охарактеризуйте круг обязанностей представителей названных профессий.

(Режиссер, продюсер, оператор ,артисты, каскадеры ,гримеры, монтажеры, дублеры, композиторы ,музыканты, художники, сценаристы, гримеры, костюмеры, водители и т.д.)

10.1 Детское кино.

8 января по календарю официальный праздник — «День детского кино»! Он был учрежден 8 января 1998 года Правительством Москвы по инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для детей. В конце 1890-х годов Москве, в нынешнем ГУМе, а в то время бывших Верхних торговых рядах, открывается первый стационарный «Электрический театр». В нем идут развлекающие почтенную публику фильмы «Дети пляшут», «Дети плачут», «Игра в мяч», «Конно-железная дорога в Москве» и естественно политико-воспитательные картины — хронику из жизни царской фамилии. И вот, 8 января 1898 года в нем прошел первый в России показ программы для детей, которая так понравилась зрителям, что стала регулярной. Более 100 лет отделяют нас от выхода на экраны первых лент снятых в России специально для детей. Ну и, конечно, кого стоит в этот день вспомнить, так это Александра Артуровича Роу, которого справедливо называют первым и великим киносказочником нашей страны. Сказки Александра Роу традиционны для России, как матрешки или березки. Мог ли когда-то ирландец Артур Говард Роу, приехавший в Россию и женившийся на гречанке, мечтать о том, что его сын прославит ирландскую фамилию на весь Советский Союз, да и, пожалуй, на весь мир. Александр Роу поставил более 20 экранизированных детских фильмов-сказок на тему русских народных сказок, среди них «Василиса Прекрасная», «Кощей Бессмертный», «Марья-искусница», «Морозко», «Огонь, вода и... медные трубы», «Варвара-краса, длинная коса», «Золотые рога». Другим направлением его творчества была экранизация классических сказочных произведений русской и мировой литературы — «Конёк-Горбунок», «Майская ночь, или Утопленница», «Новые похождения Кота в сапогах», «Вечера на хуторе близ Диканьки», современных литературных сказок («Королевство Кривых Зеркал»). Совместно с Р. Захаровым Александр Роу поставил фильм-балет «Хрустальный башмачок». Все фильмы-сказки Александра Роу очень добрые, родные, какие-то уютные. Именно такими представляли мы себе героев русских народных сказок, когда читали в детстве с упоением о Кощее, бедной Настеньке, о Василисе Прекрасной. У Александра Роу был уникальный талант, дар, который в современном кинематографе редко у кого попадает — он мог чувствовать сказку, переносить ее на экран очень осторожно, как нечто хрупкое, стараясь не разрушить сказочного волшебного очарования. У него был талант к подбору актеров на роли сказочных героев. Чего стоит только Георгий Милляр, сыгравший во всех сказках Роу — где Кощей Бессмертного, где — бабу Ягу... Человек редкого дара перевоплощения, Георгий Милляр стал одной из составляющих волшебства изобразительной кинематографии в сказках Роу. О сказках Александра Роу можно говорить долго, и всего не расскажешь, но есть одна, что дорога нашему сердцу особенно...

Это «Морозко». Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. Злая мачеха заставляла её работать, не давая продыху. Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ту замерзать в зимний лес. В этих же краях жил паренёк Иванушка. Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном,

потому лесной колдун превратил его в медведя. И Настеньке, и Иванушке пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы. И помог им в этом добрый волшебник — дедушка Морозко.

Мастерство режиссера Роу, создателя жанра киносказки, признано во всем мире. Даже Стивен Спилберг воздает дань его волшебным сказкам и уверяет, что фильм «Морозко» был предтечей многих киношедевров Голливуда.

Много лет в Чехословакии, теперь — в Чехии, эту сказку показывают по телевидению на Новый год, она стала своего рода культом новогоднего праздника, примерно как в России фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». В 1965 г. фильм получил приз «Золотой лев св. Марка» на XVII Международном кинофестивале детских и юношеских фильмов в Венеции.

Фильм «Морозко» получил от Консультативного совета по кинематографии США награду Award of Excellence за лучший киносценарий для семейного просмотра.

Заслуженный деятель искусств России, народный артист РСФСР, Роу стал таким же атрибутом нашего детства, как бабушкины пирожки, диапроектор или игра в казаки-разбойники. Мы сбегались со всех концов двора к телевизору, чтобы посмотреть очередной выпуск «В гостях у сказки», где обязательно показывали сказки Александра Роу. И мы тогда еще не отдавали себе отчет в том, что эти сказки учили нас всему самому доброму, светлому и красивому в жизни.

Викторина для знатоков кино

* Назовите героев м/ф «Ну, погоди!»

* Кто из героев жил в Простоквашино?

* Какой герой призывал: «Давайте жить дружно»?

* Как зовут бурундуков-спасателей, которые всегда спешат на помощь?

* Как зовут большого зеленого героя, страшного внешне, доброго внутри?

* Назовите имена двух вредных братцев из м /ф «Лунтик»?

* Как зовут героя, совершавшего в виде летучей мыши подвиги во имя торжества добра и справедливости?

* Героиня писателя Кира Булычева, известная «гостья из будущего»?

* В кого превращался Питер Паркер для того ,чтобы помочь людям, попавшим в беду?

* Назовите имя песика, самоотверженного друга профессора Паркера.

* Как звали героиню, победившую Снежную Королеву?

* Героиня русской народной сказки приносит много хлопот своему большому, очень терпеливому и надежному другу из леса. Как же ее зовут?

* Назовите имена героев-богатырей, защитников Земли Русской.

- По сведениям ученых-социологов, 60% опрошенных ими молодых людей считает ,что кино играет важную роль в их жизни не только ,как вид досуга, но и как советчик, и помощник в решении жизненных проблем, кино для них - источник знаний о мире и человеке. Подумайте и ответьте одним предложением на вопрос: Чему нас учит кино? (Зачитываются ответы учащихся).

Учитель:

- Великое искусство в подарок нам дано,

И это необычное, волшебное ...(кино).

Задание для самостоятельной работы:

- Просмотр сказки «Морозко», подготовить пересказ.

10.2 Детские телепередачи.

Вы все довольно много времени проводите у телевизора, смотрите передачи для детей и для взрослых. Для многих из вас телевидение стало большим другом, помогающим узнать много нового и интересного. Но кроме пользы от просмотра телевидения есть и вред. Давайте обсудим с вами этот вопрос.

Вопросы для дискуссии:

- Телевизор в жизни ребёнка - это хорошо или плохо?
- Сколько раз в неделю ты смотришь телевизор?
- Ты смотришь телевизор один или со своей семьёй?
- Ты любишь смотреть все подряд или предпочитаешь какие-то отдельные передачи?
- Если бы ты оказался на необитаемом острове, какие бы предметы ты заказал доброму волшебнику, чтобы твоя жизнь была интересной и нескучной?
- Обсуждение любимых телепередач взрослых и детей после просмотра.
- Выслушивание «за» и «против» детей по поводу взрослых передач и мнение по поводу детских.
- В какой передаче хотел бы сам принять участие?

Задание для самостоятельной работы:

- подготовить рассказ о своей любимой телепередаче

11. Народное искусство. Народные ремесла.

Особенность нашей страны еще и в том, что практически каждый ее уголок, область или автономный округ имеют собственный вид рукоделия. Это может быть роспись по различным материалам, глиняные изделия и игрушки, плетение кружев, выпечка и многое-многое другое.

Издавна славятся красотой изделия русских мастеров: украшенная яркими узорами посуда, игрушки, шкатулки и другая домашняя утварь.

- Русское народное искусство тесно связано с обычаями и обрядами, народными праздниками, народной музыкой. Все изделия русских мастеров делались вручную. В каждое мастер вкладывал всю свою душу и умение. А украшал свои изделия затейливой росписью. Назывались изделия по имени селений, где их создавали. У каждого мастера была своя отличная манера изготовления. А о более известных направлениях народного промысла я вам сейчас расскажу.

1. Хохлома

У каждого из нас дома есть посуда. Она бывает разной (Какая?) В старину на Руси пользовались деревянной посудой. А изготавливали ее мастера деревянных промыслов. Дерево всегда было одним из самых доступных и любимых материалов русских умельцев.

Один из деревянных промыслов зародился в Нижегородской области, в окрестностях города Нижний Новгород. Здесь находится село с веселым

названием Хохлома. В хохломе посуду вырезали из мягких пород деревьев (липы, березы, ольхи). Называли ее хохломской.

Вырезанную вещь вначале покрывали слоем глины, затем пропитывали льняным маслом и несколько раз олифой. После этого мастер кистью наносил рисунок, затем изделия вновь пропитывались олифой и закаливались в печи. Под воздействием жара олифа желтела и приобретала золотистый цвет.

Роспись хохломских изделий полна неповторимого своеобразия. Основной рисунок – колосья, ягоды, листья, цветы и главная трава. «Травка» – черно-красная трава по золотистому фону – считается основой для хохломского художника. (Рассматриваются, анализируются изделия посуды, фотографии)

- Какие основные цвета использовал художник? (черный, красный, встречается зеленый, но больше всего золотого цвета)

- Какие узоры использовали художники? (ягоды, листья, цветы, завитки)

- А какое настроение вызывает эта посуда?

Искусство росписи передавалось из поколения в поколение – от отца к сыну, от деда к внуку. Эти стихотворные строки точно передают особенности хохломских изделий:

Как волшебница жар – птица,

Не выходит из ума

Чародейка – мастерица,

Золотая хохлома.

И богата и красива,

Рада гостю от души.

Кубки, чаши и ковши.

И чего здесь только нету:

Гроздья огненных рябин,

Маки солнечного лета

И ромашки луговин.

Листья рдеют, не редя,

От дыхания зимы.

Входим в царство Берендея,

В мир волшебной хохломы.

2. Сине-голубое чудо Гжели.

- А сейчас посмотрим на рисунки этой посуды (просмотр альбома «Гжель»). Что общего в ней? Правильно, эта посуда окрашена сине-голубым узором, расположенном на белом фоне. Называется эта посуда гжельской, потому что сделана она на фарфоровом заводе, который находится в с.Гжель Московской области. А зародился этот промысел более 400 лет назад. Из белой глины умельцы лепили самую разную посуду, которую украшали лепными деталями. Лепили фигурки людей, животных, птиц. Украшали все это узорами сине-голубого цвета. А еще есть сказка – легенда:

«Пошли как-то девушки, жившие в селе Гжель, полоскать белье на речку. А в речке небо отражается. Река синяя – и небо в ней синее. Показали девушки мастерам красоту такую. И решили, что такого синего неба нигде в мире не найти. Вот тогда то и стали расписывать мастера свои изделия всеми оттенками синего

цвета, словно старались оставить частичку синего неба на посуде. А узоры для росписи брали у природы – травинки и былинки в поле, цветы на лугу и в саду». Гжельские изделия всегда легко отличить. (По каким признакам?) В гжельском промысле всегда отводилось большое место настольной скульптуре. Это небольшие фигурки высотой 5-20 см. изображающие персонажей народных сказок, бытовые сценки, а так же детские игрушки. (Показать).

«Синяя сказка – глазам загляденье,

Словно весною капель.

Ласка, забота, тепло и терпенье –

Русская звонкая Гжель»!

3. Елецкие кружева.

- Ребята, а чем славится Липецкая земля? Какой старинный русский промысел прославляет г.Елец?

В Начале XIX века в Ельце стали осваивать ремесло кружевоплетения на частной фабрике Протасовой. (Показываю кружева)

Техника кружевоплетения сложна, она требует сноровки, большого опыта и терпения. А плетут кружево с помощью гладких деревянных палочек – коклюшек, на которые намотаны нитки. Кружевница передвигает коклюшки, делает узелки, и постепенно рождается у нее под руками кружевная сказка. (Показать рисунок).

Игрушки.

С давних пор на Руси народные умельцы делают игрушки, которые называются по имени селений, где их создают. Познакомимся с некоторыми из них.

(Показываю игрушку «Кузнецы») Эта игрушка из села Богородское Московской области. Богородскую игрушку вырезают из липы. Особенно любят делать богородские мастера медведей. Здесь медведь с мужиком в кузнице работают, молотами стучат. Богородские игрушки умеют двигаться. Детям такие игрушки особенно нравятся.

А вот глиняные лепные игрушки. Называют их дымковскими. Их делают в селе Дымково рядом с русским городом Вяткой. Люди придумали делать эти игрушки давным давно. Сначала их делали не для забавы, они охраняли домашний очаг, семью, служили оберегом. Потом дымковцы стали раскрашивать их яркими красками и использовать их как игрушки и сувениры. Детьми и взрослыми очень любимы были глиняные свистульки, которые умели петь на разные голоса. Знамениты дымковские «Барыни» в пестрых сарафанах, «индюки», «олени», «козлы», «всадники».

- А кто, ребята, из вас сможет рассказать, как такие игрушки делают?

А бывают деревянные игрушки расписные. А как они называются, угадайте, послушав загадку.

Словно репка, она крутобока,

А под алым платочком на нас

Смотрит весело, бойко, широко

Парой черных смородинок-глаз.

Алый шелковый платочек,

Яркий сарафан в цветочек,

Упирается рука в деревянные бока.

А в нутрии секреты есть:

Может, три, а может шесть.

Разрумянилась немножко

Наша русская (Матрешка)

- Правильно, самыми любимыми игрушками в народе, у детей были матрешки. Фигурка матрешки вырезана из деревянного бруска. Она разбирается на две части, а в ней оказывается еще одна, и еще, и еще... и так до 10-12 куколок.

Наиболее известны семеновские и загорские матрешки. Все они отличались элементами росписи, но каждая была «одета» в крестьянский костюм: расписной сарафан, платок, передник. Позже на матрешек стали наносить всевозможные сценки из жизни – о крестьянском быте, о веселых ярмарках, о народных праздниках.

(Просмотр альбома и анализ изображений матрешек)

Кажется, что матрешка пришла к нам из мира легенд и сказок, из седой древности. На самом деле ей всего немногим больше ста лет. Её прообразом послужили ярко раскрашенные пасхальные яйца, которые издавна вытачивали из дерева и расписывали русские мастера. Эти яйца были пустыми внутри, а в большое вкладывалось малое. Отсюда и пошла матрешка, она даже формой чем-то напоминает яйцо. А название «матрешка» произошло от старинного женского имени Матрена, считавшегося одним из наиболее распространенных женских имен.

Итог.

- Русские мастера умели трудиться, и в свою работу они вкладывали все свое умение, всю душу, потому изделия получались такими красивыми, так радовали душу. Про упорный труд народ сложил свои пословицы и поговорки. Давайте сейчас вспомним их.

Без труда не вытащишь.... (и рыбку из пруда)

Делу – время,..... (потехе – час)

Терпенье и труд... (все перетрут)

Сделал дело – ... (гуляй смело)

Семь раз отмерь – ... (один отрежь)

- Ребята, а может, вы сможете назвать ещё какие – либо промыслы России? (Тульские самовары, пряники, жостовские подносы, филимоновские свистульки, и т.д.)

Обо всем на одном занятии не упомнишь, уж очень много разных народных промыслов существует и возрождается на Руси.

Вы сегодня узнали много нового о народных промыслах. И я хочу, чтобы вы навсегда запомнили, что велика наша Россия и что богата она талантами. И вы выйдете из школы и будете трудиться, неважно где, главное, чтобы вы вкладывали в свой труд всю свою душу, все старание и умение!

И в заключении, давайте еще раз назовем те промыслы России, о которых вы узнали на занятии.

Задание для самостоятельной работы: нарисовать один из видов народных промыслов.

11.1 Народные ремесла родного края.

Традиционные промыслы и ремёсла Самарской губернии. Согласно историческим данным, в XIX-XX веках промыслы и ремёсла в Самарской губернии развивались по четырём основным направлениям:

- деревообрабатывающие промыслы (плотничество, домовая резьба, изготовление ручных прялок, плетение из лозы, роспись по дереву, изготовление деревянной посуды);
- гончарное производство и сопутствовавшая ему глиняная игрушка;
- промыслы по обработке волокнистых веществ (ткачество холстов, кушаков, ковров, вязальный промысел, золотошвейное и белошвейное производства);
- промыслы по обработке металла (изготовление топоров, подков, сбруи);

Также, в отдельную группу можно выделить так называемые домашние промыслы (т.е. изготовление изделий для нужд своего хозяйства) – вышивка, кружевоплетение, изготовление традиционного костюма, изготовление кукол и пр. Посещение музея.

Задание для самостоятельной работы: Написать сочинение-рассказ об увиденном в музее.

11.2 Народный костюм.

- Традиционный комплекс одежды, характерный для определенной местности. Отличается особенностями кроя, композиционно – пластическим решением, фактурой и колоритом ткани, характером декора (мотивами и техникой выполнения орнамента), а также составом костюма и способом ношения различных его частей.

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. - фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.

Рубаха

- часть русского традиционного костюма.

В крое многих рубаш использовали полики - вставки, расширяющие верхнюю часть. Форма рукавов была различной - прямые или суживающиеся к кисти, свободные или сборчатые, с ластовицами или без них, их собирали под узкую обшивку или под широкий, украшенный кружевом манжете. Рубахи украшали вышивкой льняными, шелковыми, шерстяными или золотыми нитями. Узор располагался на вороте, оплечьях, рукавах и подоле.

Косоворотка

- исконно русская мужская рубаха с застежкой, которая располагалась асимметрично: сбоку (рубаха с косым воротом, а не посередине переда. Воротник - крохотная стойка.

Косоворотки носили навыпуск, не заправляя в брюки. Подпоясывались шелковым шнуровым поясом или тканым поясом из шерсти.

Косоворотки шили из полотна, шелка, атласа. Иногда расшивали по рукавам, подолу, вороту.

Мужские рубахи:

Косоворотки древних крестьян представляли собой конструкцию из двух полотнищ, которые покрывали спину и грудь и были соединены на плечах 4-угольными отрезами ткани. Все сословия носили рубахи одинакового покроя. Разница была лишь в качестве ткани.

Женские рубахи:

В отличие от мужской косоворотки, женская рубаха могла доходить до подола сарафана и называлась "стан". Женские рубахи несли различный смысл и назывались будничными, праздничными, покосными, ворожбенными, свадебными и похоронными. Женские рубахи шили из домотканины: льна, холста, шерсти, пеньки, конопли. Глубокий смысл закладывался в элементы украшения женской рубахи. Различные символы, кони, птицы, древо Жизни, растительные узоры соответствовали различным языческим божествам. Рубахи красного цвета были оберегами от злых духов и несчастий.

Детские рубахи:

Первой пеленкой для новорожденного мальчика служила косоворотка отца, для девочки рубаха матери. Детские рубахи старались шить из полотна ношенной рубахи отца или матери. Считалось, что сила родителей защитит младенца от порчи и сглаза. Для мальчиков и девочек рубаха выглядела одинаково: полотняная косоворотка длиной до пят. Матери всегда украшали детскую рубаху вышивкой. Все узоры обладали оберегающими смыслами. Как только дети переходили в новый этап, им полагалась первая рубаха из новой ткани. В три года, первая рубаха из новины. В 12 лет в понева для девочек и штаны-порты для мальчиков.

Головные уборы:

Был в истории русской моды и такой головной убор как картуз. Картуз - мужской головной убор с козырьком. Он был создан для лета из сукна фабричной выработки, трико, плиса, бархата, на подкладке.

Картуз приближался по форме к фуражке, но не имел отличительных знаков, указывающих на принадлежность к тому или иному ведомству.

Сарафан:

Сарафан - основной элемент русского женского традиционного костюма. В крестьянской среде известен с XIV века. В наиболее распространенном варианте кроя широкое полотнище ткани собиралось мелкими складочками - прищепом под узкий корсаж на бретелях.

Сарафан - как категория русской женской одежды, знакома современникам не только в России. Мода на них не проходила никогда. Сарафан - длинное платье на бретелях, носившееся поверх сорочки или на голое тело. Сарафан искони считается русским женским костюмом.

Русский сарафан носили и как повседневную и как праздничную одежду. Девушка на выданье должна была иметь в приданном до 10 сарафанов разных расцветок. Представители зажиточных сословий и знати шили богатые сарафаны из дорогих заморских тканей (бархата, шелка и т. д., привезенных из Персии, Турции, Италии. Его украшали вышивкой, тесьмой и кружевами. Такой сарафан подчеркивал общественное положение хозяйки.

Русские сарафаны состояли из множества элементов, поэтому были очень тяжелыми, особенно праздничные. Косоклинные сарафаны шили из "волосины" - шерсть овцы, сотканной в черный цвет отваром из ольхи и дуба. Различались праздничные и "буденные" сарафаны. Праздничные на каждый день декорировались по подолу "читаном" ("гайтаном", "гайтанчиком") - тонкой в 1 см тесьмой домашней работы из красной шерсти. Верх украшался полоской бархата. Однако не только шерстяные сарафаны носились каждый день. Как легкая, домашняя одежда бытовая "саян" - прямой сарафан из сатина, собранный в мелкую складку по спинке и бокам. Молодые носили "красные" или "бардовые" саяны, а пожилые - синие и черные.

В русских деревнях сарафан играл особую роль, по нему можно было узнать о социальном статусе женщины (замужем ли, есть ли дети) и о настроении (были костюмы для праздника и для кручины). Позднее, с приходом к власти Петра I изменился облик богатого русского сословия. Традиционный русский сарафан теперь считался одеждой простолюдинок и купеческих дочерей. Возвращение же сарафана в гардероб русских дам произошло с началом правления Екатерины II.

Кокошник:

Название "кокошник" происходит от древнеславянского "кокош", обозначавшего курицу и петуха. Характерная черта кокошника - гребень, форма которого в разных губерниях была различной. Кокошники делали на твёрдой основе, сверху украшали парчой, позументом, бисером, бусами, жемчугом, у наиболее богатых - драгоценными камнями. Кокошник - старинный русский головной убор в виде опахала или округлого щита вокруг головы. Кичка и сорока носились только замужними женщинами, а кокошник - в том числе незамужними.

Сороку называли так потому, что у косынки был как бы хвост и два крыла. Наверное, именно сорока стала прототипом сегодняшней банданы.

Кокошники считались большой семейной ценностью. Крестьяне бережно хранили кокошники, передавали их по наследству

Кокошник считался праздничным и даже свадебным головным убором.

Они вышивали золотом, серебром и жемчугом дорогую ткань, а затем натягивали ее на твердую (берестяную, позже картонную) основу. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний край кокошника часто обшивали поднизями - сеткой из жемчуга, а по сторонам, над висками крепили Рясна - низко спадающие на плечи нити жемчужных бус.

Одежда представляла собой большую ценность, ее не теряли, не выбрасывали, а очень берегли, неоднократно перешивая и донашивая до полной ветхости.

Праздничный наряд бедняка переходил от родителей к детям. Знать же стремилась к тому, чтобы ее костюм отличался от одежды простолюдинов.

Праздничную одежду хранили в сундуках.

В орнаментах на одежде можно увидеть изображение солнца, звезд, Древа жизни с птицами на ветках, цветы, фигурки людей и животных. Такой символический орнамент связывал человека с окружающей природой, с чудесным миром легенд и мифов.

У русской народной одежды многовековая история.

Разнообразные по цвету и фактуре, но прекрасно подобранные друг к другу детали создавали наряд который как бы дополнял суровую природу края,

расцвечивал ее яркими красками. Все костюмы отличались друг от друга, но при этом имели общие черты:

- прямой, расширенный к низу силуэт изделия и рукавов;
- преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, отделке;
- использование декоративных узорных тканей с эффектом золота и серебра, отделка вышивкой, тканью другого цвета, мех

• **Рассматривание иллюстраций элементов русского народного костюма:**

южнорусский поневный комплекс;

северорусский сарафанный комплекс;

(рубахи; поневы; головные уборы; обувь; верхняя одежда).

Задание для самостоятельной работы: Нарисовать русский народный костюм или костюм другого народа на выбор.

11.3 Народный фольклор. Жанры фольклора.

Многим раньше до изобретения письма, алфавита и книгопечатания люди сочиняли песни, сказки, пересказывали друг другу услышанные от старшего поколения легенды о богах, богатырях, военных походах, рассказы о необычных явлениях природы, сочиняли поговорки и пословицы. За многие века в народе накопилось великое множество произведений самых разнообразных родов и видов: стихотворных и прозаических, длинных и коротких, сатирических и драматических, веселых и печальных. По прошествии времени весь огромный массив образцов недюжинного таланта самодеятельных поэтов и писателей стал именоваться устным народным творчеством, или фольклором. Ученые все систематизировали, разработали жанры, определили состав каждого направления фольклора, дали народным произведениям научные определения и названия.

Произведения эпического характера.

Фольклор представлен тремя родами:

1. Эпическая литература. Этот род представлен в прозе и стихах. Русские фольклорные жанры эпического рода представлены былинами, историческими песнями, сказками, приданиями, легендами, притчами, небылицами пословицами и поговорками.

2. Лирическая литература. В основе всех лирических произведений присутствуют мысли и переживания лирического героя. Примеры фольклорных жанров лирического направления представлены обрядовыми, колыбельными, любовными песнями, частушками, баятами, гаивками, пасхальными и купальскими песнями. Кроме этого, существует отдельный блок - «Фольклорная лирика», который включает литературные песни, романсы.

3. Драматическая литература. Это род литературы, соединяющий в себе эпические и лирические способы изображения. Основой драматического произведения является конфликт, содержание которого открывается благодаря игре актеров. Драматические произведения имеют динамичный сюжет. Фольклорные жанры драматического рода представлены семейно-обрядовыми, календарными песнями, народными драмами. Отдельные произведения могут содержать черты лирической и эпической литературы, поэтому выделяют смешанный род – лиро-эпос, который подразделяется в свою очередь на:

- произведения с героическими персонажами, лиро-эпического содержания (былина, дума, историческая песня).

- негероические произведения (баллада, песня-хроника). Также различают фольклор для детей (колыбельная песня, потешка, утешка, пестушка, сказка). Жанры фольклора Фольклорные жанры народного творчества представлены двумя направлениями:

1. Обрядовые произведения. Исполнялись во время проведения обрядов:

- календарные (колядки, масленичные действия, веснянки, троицкие песни);
- семейно-бытовые (рождение ребенка, свадебные торжества, празднование национальных праздников);

-оказиональные произведения - пришли в форме заговоров, считалок, закличек.

2. Необрядовые произведения. Этот раздел включает в себя несколько подгрупп:

- Драма (фольклорная) – вертепные, религиозные произведения, театр «Петрушки».

- Поэзия (фольклорная) – былины, лирические, исторические и духовные песни, баллады, частушки.

- Проза (фольклорная) в свою очередь подразделяется на сказочную и не сказочную. Первая включает в себя сказки о волшебстве, животных, бытовые и кумулятивные сказки, а вторая связана с известными богатырями и героями Руси, сражавшимися с ведьмами (баба-Яга) и прочими демонологическими существами. Также к не сказочной прозе относят предания, легенды, мифологические рассказы.

- Речевой фольклор представлен пословицами, поговорками, речевками, загадками, скороговорками. Фольклорные жанры несут свой индивидуальный сюжет и смысловую нагрузку. Изображения ратных битв, подвигов богатырей и народных героев наблюдаются в былинах, яркие события прошлого, бытовую жизнь и воспоминания героев из прошлого можно найти в исторических песнях. Малые фольклорные жанры как отдельный блок произведений УНТ В эту систему вошли преимущественно произведения для детей. Актуальность этих жанров сохраняется и по сей день, ведь каждый человек знакомится с этой литературой еще до того, как начнет говорить.

Колыбельная песня стала одним из первых произведений фольклора. Наличие частичных заговоров и оберегов является прямым доказательством этого факта. Многие верили, что вокруг человека действуют потусторонние силы, если малыш увидит плохое во сне, наяву это никогда не повторится. Наверное, поэтому колыбельная про «серенького волчка» пользуется популярностью даже сегодня. Еще одним жанром является потешка. Чтобы разобраться, что именно представляют собой такие произведения, можно приравнять ее к песне-приговорке или песенке с одновременными действиями. Этот жанр способствует развитию мелкой моторики и эмоционального здоровья у ребенка, ключевым моментом считаются сюжеты с игрой пальчиков «Сорока-ворона», «Ладушки». Все вышеперечисленные малые фольклорные жанры необходимы каждому человеку. Благодаря им малыши впервые узнают, что такое хорошо и что такое плохо, приучаются к порядку и гигиене. Фольклор народностей Интересным фактом является то, что разные народности по своей культуре, традициям и обычаям имеют общие точки соприкосновения в фольклоре. Существуют так

называемые универсальные желания, благодаря которым и появляются песни, обряды, сказания, притчи. Многие народы проводят празднования и воспевания для получения богатого урожая. Из вышесказанного становится очевидным, что разные народы зачастую оказываются близкими во многих сферах жизнедеятельности, а фольклор объединяет обычаи, традиции в единую структуру народного творчества.

Задание для самостоятельной работы: выучить наизусть колядку и пять поговорок.

11. Праздники. Праздники народного календаря. Светские праздники.

У наших предков, живших в давние времена на Руси, праздники являлись важной частью как семейной, так и общественной жизни. Многие века русский народ чтит и свято хранил свои традиции, передававшиеся от отца к сыну в каждом поколении.

Повседневная жизнь обычного русского человека в те времена была непростой и посвящалась тяжелому добыванию хлеба насущного, поэтому праздники были для него особенным событием, неким священным днем, когда происходило слияние жизни всей общины с их сакральными ценностями, духами предков и их заветами.

Традиционные русские праздники предполагали полный запрет на выполнение любой повседневной деятельности (косьбы, пахоты, колки дров, шитья, ткачества, уборки т.д.). На время праздника все люди должны были одеваться в праздничные одежды, радоваться и веселиться, вести только радостные, приятные разговоры, за невыполнение этих правил полагался денежный штраф или даже наказание в виде битья плетями.

Каждое время года играло в жизни русского человека свою определенную роль. Зимний период, свободный от работ на земле, особенно славился своими гуляниями, шумными забавами и играми.

Обычно все праздничные дни начинались с торжественной службы в церкви, а продолжались на улице, в поле, на лужайках. Под музыку свирели, балалайки, гармошки водили хороводы, пели, плясали, затевали игры. Люди наряжались в самые лучшие праздничные одежды, по особому готовили праздничное угощение. Нищим, бедным дарили подарки, бесплатно кормили. Повсюду был слышен праздничный звон колоколов. Все праздники на Руси разделялись на великие, средние и малые. Одни отмечались ежегодно в одни и те же дни, другие ежегодно, но в разные числа месяца. Самым великим и любимым праздником была Пасха. Ее называли Праздником Праздников и Торжеством из Торжеств. Этот праздник всегда отмечался торжественно и весело. Его отмечали целую неделю. Вот послушайте, какое стихотворение написал А. Майков.

Христос воскрес!
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит,
Заря глядит уже с небес...
Христос воскрес! Христос воскрес!

- Благовест, то есть благая весть. В Пасхальную ночь в церковь шли все, дома оставались только маленькие дети да глубокие старики. Около церквей зажигались костры, цветные фонарики. Во время Пасхальной службы всегда читалось поучение святого Иоанна Златоуста. Там есть и такие слова: «Пусть богатые и бедные радуются друг с другом. Прилежные и ленивые пусть одинаково веселятся. Пусть никто не плачет, потому что Бог дал людям свое прощение. Пусть никто не боится смерти - всех освободила смерть Христа». Вернувшись из церкви ранним утром, люди целовались - христосовались - и обменивались крашеными яйцами. Красное яйцо - символ Пасхи. Целое искусство создали люди по раскрашиванию яиц.

Рождество. Этот праздник тоже был одним из самых известных и любимых. Святые вечера начинаются с 7 января и заканчиваются 19 января. Пожалуй, нет другого такого праздника, который бы отличался таким обилием обычаев, обрядов, примет. Раньше на Руси Святки совпадали с Новым годом, с новогодней елкой, переодеваниями, ряжениями, гаданиями девушек, плясками, всеобщим весельем. Две недели православные ходили по домам, славил Христа, колядовали, пели песни, угощались. Даже сам Петр I ездил с певчими по домам бояр с поздравлениями. На улицах жгли костры, чтобы прибавилось света и тепла, пекли из теста фигурки животных и птиц, дарили их друг другу. Ребята, хотите узнать, почему на Рождество и на Новый год наряжают елку? Послушайте рассказ...

- Когда родился Христос, не только люди, но и деревья, росшие около пещеры, радовались этому событию. Счастливее других были три деревца. Они росли ближе всех и им хорошо были видны и ясли, и Младенец. Это были пальма, маслина и скромная зеленая ель. «Пойдем, поклонимся Младенцу и поднесем ему наши дары», - сказала пальма маслине. «Возьмите и меня с собой», - попросила елка. «А какие дары сможешь принести ты - колючие иглы да липкую смолу?» - спросили ее пальма и маслина. Этот разговор услышал Ангел и ему захотелось помочь скромной елке. Склонилась пальма над Младенцем и отдала ему лучший лист из своей кроны. «Пусть он навеет на Тебя прохладу в жаркий день», - сказала пальма. Маслина наклонила свои ветки, с них закапало душистое масло, и вся пещера наполнилась благоуханием. А елка стояла в стороне и грустила. Но Ангел сказал ей: «За твою скромность я разукрашу тебя лучше твоих сестер». Ангел сделал знак, и одна за другой на зеленые ветки ели стали скатываться с неба звезды, и вся она засияла блестящими огоньками. И когда Младенец проснулся, не благоухание в пещере, не роскошный веер пальмы привлекли Его внимание, а сияющая елка. Он улыбнулся и протянул к ней руки. Елка не загордилась и своим сиянием старалась осветить своих подруг - пальму и маслину. И Ангел сказал: «Ты - доброе деревце, и за это каждый год будешь красоваться в сиянии огней, а маленькие дети будут, глядя на тебя, радоваться и веселиться».

Масленица.

Душа ль ты, моя Масленица,

Сахарные твои уста, сладкая твоя речь.

Приезжай ко мне в гости на широкий двор

На горах покататься, в блинах поваляться, сердцем потешиться.

- После таких слов выезжала Масленица, и начиналось веселье. Гуляли люди всю неделю, каждый день имел свое название. Понедельник - «встреча», вторник - «заигрыш», среда - «перелом», четверг - «широкий», пятница - «тещины вечера», суббота - «посиделки», воскресенье - «прощеный день». Накануне первого дня Масленицы хозяйки начинали печь блины. Традиционный блин был не просто куском зажаренного теста, а символом солнца красного. Первый блин отдавали нищему на помин усопших предков.

Весной, в мае, люди дружно встречали весну, украшали березки, плели венки из цветов.

В июне, на Троицу, вереницей ходили на луга, прыгали через костры. Жилье украшали травой, цветами, ветками.

Осенью отмечали пору «изобилия плодов земных».

Вот так наши предки праздновали свои праздники.

- Ребята, а сейчас нарисуйте эпизод русского народного праздника, который вам нравится и больше всего запомнился. (*Дети рисуют.*)

День защитника Отечества отмечают ежегодно 23 февраля. Как и многие другие праздники в России, он значится в календарях Белоруссии, Киргизии, Таджикистана. 27 января 1922 года Президиумом ВЦИК РСФСР было опубликовано постановление, в котором датой создания Красной армии был объявлен именно этот день. Первоначальное его название — «День Красной армии и Флота», с 1946 по 1993 гг. — «День Советской армии и Военно-морского флота».

Международный женский день. Как и многие другие русские праздники, сохранился со времен СССР. Отмечают его 8 марта во многих странах. Изначально имел смысл как день солидарности женщин в борьбе за эмансипацию.

Праздник весны и труда (1-е мая). В недавнем прошлом — День международной солидарности трудящихся, который имел выраженный политический характер, «праздник рабочих». Сейчас этот праздник стал отличным весенним отдыхом как в России, так и в странах ближнего зарубежья. Несколько выходных подряд позволяют спокойно начать огородный сезон, навести порядок на участках, устроить пикник на природе.

День Победы. Один из самых значимых российских праздников. День победы Красной армии над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Отмечают его с 1945 года ежегодно 9 мая. В этот день возлагают цветы к памятникам павшим на войне, устраивают парады, салюты. Сейчас распространена новая традиция — организованное шествие людей с фотографиями ветеранов войны.

День России. Этот праздник отмечают с 1992 года ежегодно 12 июня. До 2002 года его называли «День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР». На центральных площадях крупных городов в этот день проходят различные праздничные мероприятия, а в Кремле президент вручает Государственные премии РФ.

Татьянин день. Русские православные праздники, как уже было сказано выше, нередко становятся еще и светскими. 25 января отмечают память христианской мученицы Татьяны Римской. В этот же день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, после чего

данный праздник стал ещё и днём российского студенчества (с 2005 года это было утверждено официально).

День святого Валентина. Европейский праздник, который в настоящее время популярен среди россиян. Другие названия: «День всех влюбленных», «Валентинов день». Отмечают его 14 февраля ежегодно. Праздник назван в честь христианского мученика Валенина Римского или Валентина Интерамнского (мнения ученых по этому поводу расходятся). В День святого Валентина принято дарить любимым людям цветы, открытки и сувениры в форме сердечек, а также сладости.

День знаний. Государственный праздник в России (первоначально в СССР) с 1984 года. Его празднуют также в странах бывшего СССР. 1 сентября традиционно начинается учебный год в школах и других учебных заведениях. Проводят торжественные линейки, классные часы, необычные уроки (безопасности, мужества, мира, знаний и т.п.).

2-й год обучения (2 класс).

1. «И, взвившись, занавес шумит». Театр.

Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла — все кипит!
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.

Вы слышите в этих пушкинских строчках шелестящее шуршание шелка, открывающего сцену. Вы видите угасающие огни нарядных люстр и сумрак зрительного зала? Вы чувствуете дыхание и легкий шорох красивых одежд? Вы ощущаете радостное ожидание великого чуда, имя которому — искусство? Наверное, вы поняли, что очередное занятие в школе вежливости будет посвящено правилам поведения в театре. — А кто из вас соприкасался с искусством: в театре, в концертном зале, в кинотеатре, в музее, на выставке? — Поделитесь, пожалуйста. (Обсуждение по кругу.)

Мне очень приятно, что у вас были такие встречи. Но знаете ли вы, как легко и просто можно испортить эту прекрасную встречу с искусством и себе, и соседям в зале, и тем, кто по другую сторону рампы, — артистам? Послушайте, о чем иногда говорят актеры. (Инсценирование.) — Ах, — вздохнул один, — нет ничего ужаснее, чем слышать шаги зрителя, входящего в зал, когда спектакль уже начался. — Вы ошибаетесь, — заметил другой, — есть вещи и похуже. Шаги зрителя, который покидает зал, когда спектакль еще не закончился. Пронзенный предательской шпагой, в муках падаю я на землю и умираю за добро, за справедливость. А он? А он в это время бежит со своим номерком в гардероб.

Конечно же, вы поняли, чем испорчена встреча с искусством. Кто создает волнующий, удивительный, незабываемый праздник-спектакль, концерт, цирковое представление? Артисты, скажете вы. Да, конечно, и артисты, и режиссеры, и рабочие сцены, и те, кто помогает нам снять пальто, найти свое место в зале, продает пирожные в буфете. Но подумайте, какое было бы у нас

настроение, если бы мы томились жаждой или бегали по лестницам, запутавшись в амфитеатрах, партерах, ярусах. Или гардеробщица небрежно кинула бы шапку, раздраженно повесила пальто. Не случайно известный деятель русского искусства К.Станиславский говорил, что театр начинается с вешалки. Но ведь и от нас самих во многом зависит, принесет ли посещение театра радость, оставит равнодушным или вызовет чувство досады и огорчения. Как это бывает?

Пожалуйста. Вместе обсудим общую для всех групп ситуацию. Поможет мне в этом Саша. (Инсценировка.)

Преподаватель: В субботу после школы Саша долго играл в футбол. Вечером, несмотря на уговоры мамы, просидел у телевизора. Утром он проснулся, когда стрелки на часах показывали десять.

Саша: Уже десять. Мы же сегодня всем классом идем в театр. Начало в одиннадцать. Где же брюки? (не находит). Да, ладно, я и в спортивных могу сходить. Где же рубашка? (Находит и одевает помятую.) Так, теперь надо кроссовки найти (ищет, но не находит). Да я могу и в тапочках пойти. Побегу, и так уже опаздываю. (На ходу хватает и жует булку.)

Преподаватель: Без пяти минут одиннадцать. Он бежит по вестибюлю театра. И вдруг Саша почувствовал, что люди как-то необычно смотрят на него, даже смеются. Саша подошел к зеркалу, посмотрел в него.

Преподаватель: Ты что-нибудь понял, Саша?

Саша: Да я все понял.

Преподаватель: Что же понял Саша?

Обсудить в группах. Припомните ошибки Саши и сформулируйте, как правильно нужно было себя вести. На обсуждение 1-2 минуты. (Ответы от каждой группы и дополнения от двух групп.)

Как же согласиться с требованием этикета, который утверждает, что, отправляясь в театр, на концерт, в музей, надо особенно придирчиво осмотреть себя и привести все в порядок: одежду, обувь, прическу, ногти. Встреча с искусством — это праздник, а к празднику надо готовиться и не опаздывать. Но вот вы празднично оделись, вошли... и здесь вступает в силу инструкция «Как не надо себя вести в театре». Обсудим эту инструкцию. Помните, что написана она с юмором. (Обсуждение в группах ситуаций. По две ситуации каждой группе.)

Ситуация №1 Подавая свои вещи гардеробщику, ни в коем случае не перебрасывайте пальто за барьер. Пусть он сам поработает. Если так сделает каждый из нескольких сотен зрителей, у гардеробщика на руках разовьются прекрасные мускулы.

Ситуация №2 Номерок лучше всего повесить на палец, так будет удобно вращать его в фойе и во время концерта. Именно для этого на номерках сделана дырка.

Ситуация №3 Если ваши места в середине ряда, не торопитесь занимать их. Пусть сначала сядут остальные. Зато потом, когда будете проходить, им придется вставать. Это как зарядка, полезно для здоровья.

Ситуация №4 Не забудьте, вам с товарищем не так уж часто приходится просидеть рядом полтора-два часа. Используйте эту возможность, чтобы рассказать все новости и обсудить сложные вопросы. Одно плохо: приходится иногда напрягать голосовые связки, так как мешает музыка или реплика актеров.

Ситуация №5 Купите в буфете шоколадку, но сразу ее не ешьте. Идите в зал и, звонко шурша фольгой, разверните только тогда, когда певец или скрипач выйдут на сцену. Знаете, как приятно есть шоколадку и конфету под музыку.

Ситуация №6 Помните, что долго сохранять неподвижность очень вредно для организма. Поэтому побольше двигайтесь: поворачивайтесь, наклоняйтесь, упирайтесь ногами в стенку переднего стула и спихивайте руки соседей с подлокотников.

Думаю, что при посещении театра вы будете соблюдать правила этикета, которые сами определили. Продолжаем наше занятие в школе вежливости. Предлагаю составить театральный словарь. Я называю слово (карточку со словом вставляю в кармашки), а вы объясняете, как ассоциируется это слово с культурным поведением зрителя. Это задание общее для всех групп. Десять секунд на обсуждение. Если возникнут затруднения, я помогу.

Аплодисменты — форма выражения благодарности артистам. Тебе понравилась игра актеров — поаплодируй. Хочешь еще раз услышать только что прозвучавшую песню — вызови певца аплодисментами. Не забудь поблагодарить художника за красивую декорацию, оркестр и дирижера за музыку.

Цветы. Дарить цветы артистам — один из самых древних и самых красивых театральных обычаев. Цветы можно вручить артисту, подойдя к сцене или передать с работником театра.

Бинокль театральный. Его приносят из дома или за особую плату берут у работников театра. Даже при самой большой пытливости ума не стоит его развинчивать, разбирать по стеклышку. В антракте биноклем не пользуются. Это и понятно, он ведь не для того, чтобы разглядывать тех, кто пришел в театр.

Место, на котором тебе следует сидеть, указано в билете. Партер — первые, нижние ряды, амфитеатр — верхние, задние. Их следует занимать до того, как погаснет свет. Бывают случайные ошибки: на одно место два билета. Спор может уладить только билетер или администратор.

Занавес не только отделяет сцену от зрительного зала. Он отделяет суету, разговоры, мелочь повседневных забот от того, с чем мы пришли в театр. «...И, взвившись, занавес шумит! Тихо! Начинается искусство!»

И последнее задание для групп. Сформулируем правила культурного поведения зрителя. На обсуждение две минуты.

Мы провели очередное занятие в школе вежливости. Чему же вы научились? Что дало каждому из вас обсуждение? Хотите ли вы в очередной раз побывать на концерте, выставке, в театре. (Обсуждение по кругу.)

2. Создание спектакля: писатель, сценарист, режиссер, художник, декорации, бутафория, реквизит.

«Сила театра в том, что он коллективный художник, соединяющий в одно гармоническое целое творческую работу поэтов, артистов, режиссеров, музыкантов, танцоров, статистов, декораторов, электротехников, костюмеров и прочих деятелей сцены.

Это большая, сплоченная и хорошо вооруженная армия воздействует одновременно, общим дружным натиском»

Все, кто принимает участие в рождении нового спектакля, очень хотят, чтобы он оказался лучше, удачней всех предыдущих. К.С. Станиславский

Рождение нового спектакля начинается с поиска пьесы. Режиссеру хочется выбрать не просто хорошую пьесу, а самую лучшую: с увлекательным сюжетом, с яркими образами, интересными событиями. И чтобы это был не просто «материал для постановки», а талантливое литературное произведение с сочным языком и добрым юмором. И чтобы пьеса всем нравилась — художнику, актерам, а затем в поставленном виде — зрителям.

Наконец пьеса выбрана, и режиссер начинает над ней работу. Он внимательно вчитывается в текст, анализирует, обдумывает. Вся пьеса для него — ряд серьезных вопросов. Например, «Какие куклы лучше использовать, тростевые или марионетки?» Или, «Что этими словами хотел сказать автор?» И где бы ни был режиссер, он все время думает о пьесе, о трактовке, мысленно проигрывает все действие.. Режиссеру в полном смысле слова приходится придумывать будущую постановку. Каким должен быть спектакль по настроению: веселым, лирически-задумчивым, героически-взволнованным? К чему он должен призывать, что защищать, против чего бороться? От решения этих вопросов будет зависеть все остальное — распределение ролей, музыка, характер оформления, освещение.

Писатель (реже литератор) — человек, который занимается созданием словесных произведений, предназначенных так или иначе для общественного потребления (а не только для непосредственного адресата).

Сценарист — фигура не самая заметная в процессе. Обычно мы помним актеров и режиссера, а вот вспомнить того, кто написал сценарий можем далеко не всегда. А ведь его роль в создании зрелищного продукта очень велика. Сценарист занимается тем, что прописывает что актеры будут говорить, в каких условиях, что в это время будут делать и т.д. Разумеется, потом режиссер перенесет все это с «плоской бумаги» на «объемный экран», что-то в процессе съемок убавит, что-то добавит, что-то радикально изменит, но основа, от которой можно отталкиваться, ему необходима.

Режиссер — это человек, который занимается постановкой фильма, руководит съемочным процессом или репетициями, если речь идет о театре. Если точнее, режиссеров на съемочной площадке *несколько*: главный режиссер называется **режиссером-постановщиком**, его ближайшие помощники — просто **режиссерами**. И в том, и в другом случае, основу его работы составляет работа с актерами.

Режиссура есть организация и творческое руководство спектаклем. Режиссер организует весь процесс по созданию спектакля и руководит этой работой. В основе творческой работы режиссера над спектаклем лежит его замысел, то есть результат обдумывания содержания и сценического толкования того произведения, которое им избранно для постановки. Основная задача, которую ставит перед режиссером современный театр, заключается в творческой организации целостного идейно-художественного единства спектакля. Работа с актером составляет главную самую большую часть режиссерской работы по созданию спектакля. Прежде всего, режиссер добивается того, чтобы актерам было все понятно в том произведении, которое они исполняют. Задача режиссера - построить свой замысел спектакля. Провести свое истолкование автора через

актерское мастерство. В функции режиссера при создании спектакля входит также работа с художником-декоратором, организация и подготовка процесса в осветительном цехе, искания музыкального материала вместе с композитором. Режиссер должен обладать не только специальными знаниями, но и быть всесторонне образованным человеком, иметь «эстетическое ощущение» и вкус. Одно из основных задач режиссера является создание на сцене стройной композиции спектакля, проникнутой единым замыслом.

Образ спектакля должен обладать могучей силой эмоционального воздействия, воспитывать в людях высокие нравственные и эстетические представления. В волнующем процессе рождения спектакля роль художника отнюдь не второстепенна.

Оформление спектакля — организация всех внешних средств сценической выразительности:

- придающих спектаклю определенную форму;
- способствующих раскрытию идейного содержания спектакля;
- усиливающих воздействие спектакля на зрителя;
- определяющих стиль постановки.

Декорации, бутафория, мебель, костюмы, грим и освещение составляют художественное оформление спектакля. У художественного оформления спектакля две задачи: создание определенной зрительной, социальной, исторической, бытовой и психологической среды спектакля для выявления образов героев и организация сценического пространства. Художественное оформление спектакля - сложный процесс. В него входит декорация, реквизит и бутафория, красочное оформление ширмы и задника, изготовление или реставрация кукол. Любой спектакль становится интереснее, гармоничнее, красочнее, если он оформлен декорацией. Художественным оформлением занимается художник. В профессиональном театре работают несколько художников: художник – декоратор, художник – бутафор, художник – костюмер, художник по куклам. Кто такой художник – это человек, который разговаривает не словами, а красками, картинками, символами. Подготовительный период спектакля начинается с эскизов художника и изготовлением макета спектакля. Одновременно с этим ведется работа над планировкой спектакля. Сдается проект нового спектакля (макета, эскизов и других проектных материалов) к постановке в театре. Ведется работа по созданию габаритных чертежей новой постановки, разработка проектно-расчетной документации. Создаются рабочие чертежи на декорацию, мебель, бутафорию. Рассчитываются силовые конструкции (станков, подвесных конструкций) на прочность и жесткость. Составляется предварительная смета спектакля на декорации, мебель, бутафорию, костюмы и другие затраты на материальное оформление спектакля. Уточняются списки составов исполнителей для пошива костюмов. Составляются заявки на материалы по материальному оформлению спектакля.

Знакомство с мастерской художника-декоратора, художника-костюмера. Сценография. Знакомство с эскизами к различным детским спектаклям известных художников (например: С. Бархин, О. Шентис).

Задание для самостоятельной работы: придумать и зарисовать декорацию к спектаклю «Золушка».

3. «Театральный билет». Техника сцены.

Техника сцены: авансцена, виды занавесов, софиты, декорации, панорама, задник, оркестровая яма и т.д. Современная техника сцены. Устройство зрительного зала в театре.

Как устроен зрительный зал современного театра? Казалось бы, всё просто: большое помещение, ряды кресел, сцена, яркий свет. На самом деле зрительный зал устроен гораздо сложнее, и мы попробуем рассказать, как именно.

Сцена.

В современных театрах часто используется сцена-коробка. Своё название она получила из-за того, что представляет собой пространство, замкнутое с трех сторон, а четвертой стороной обращенное к залу. Архитектурная арка, соединяющая сцену и зрительный зал, называется порталом, а пространство внутри «коробки» — зеркалом.

Сценическую площадку принято делить следующим образом:

Авансцена — передняя часть;

Сцена — основная часть;

Арьерсцена — задняя часть.

На арьерсцене хранят декорации, размещают сценические механизмы, элементы освещения и так далее.

Занавес.

Назначение этого элемента пояснять не нужно — он отделяет сцену от зрительного зала. Существует несколько разновидностей театральных занавесов. Выделяют следующие виды: антрактно-раздвижной, подъемно-опускной, итальянский, австрийский, венецианский, римский, французский, занавес Брехта, занавес Вагнера, полишинель, проходной, складной и противопожарный.

Они отличаются друг от друга и по фактуре, и по внешнему виду, и по способу раскрытия сцены, и по характеру движения.

Зрительный зал.

Размеры зрительных залов нельзя выбирать только исходя из предполагаемой вместимости. Нужно учитывать и множество других параметров, в частности: габариты портала сцены, кубатуру воздуха, угол подъема зрительских мест и угол зрения в вертикальной плоскости.

В зрительном зале может быть не более трех, расположенных ступенчато ярусов (сюда не включают балконы). Если перед сценой имеется широкий проход, то количество рядов должно быть распределено следующим образом: ближняя к сцене группа кресел — не более 7 рядов; самая дальняя от сцены группа кресел — не более 6 рядов; остальные группы — не более 5 рядов.

Нужно учитывать, что число мест в группах с семью и пятью рядами должно быть примерно одинаковым. Самая дальняя группа кресел в обязательном порядке должна иметь связь с выходом позади неё, а не только с боковыми выходами.

Составные части зрительного зала:

Партер. На этом нижнем этаже зала располагаются места для публики. Непосредственно между партером и сценой находится оркестровая яма.

Изначально в партере даже не было сидячих мест, так как он предназначался для низшего сословия. Сегодня же, напротив, партер является одним из наиболее популярных мест зрительного зала.

Оркестровая яма. Это небольшое помещение перед сценой, находящееся ниже основного уровня зала. Из названия понятно, что оно служит для размещения оркестра. Длина оркестровой ямы обычно равна длине портала сцены.

Амфитеатр. Так называют основную часть зрительного зала, где места расположены ярусами. В отличие от партера, где все кресла находятся на одном уровне.

Балкон. В зависимости от размеров театра может быть несколько ярусов балконов. В прошлом здесь располагалась зрительная галерея, сегодня же места в этой части зала могут отличаться по стоимости. Дело в том, что удаленные от сцены балконы проигрывают как в удобстве обзора, так и качестве звука. Дешевые билеты продаются на места в верхнем ярусе.

Арьерсцена. Задняя часть сцены, служащая резервным помещением для хранения декораций.

Колосники. Верхняя часть, расположенная над планшетом сцены. Основной элемент колосников настил брусьев, смонтированных на соответствующем расстоянии друг от друга. Такое их положение позволяет осуществлять подъем или спуск декораций и других элементов идущего спектакля. Над и под колосниками устанавливаются блоки для двигающихся тросов, осветительные приборы и все, что необходимо упрятать от глаз зрителей.

Планшет. Пол в сценической коробке. Кладется он, таким образом, чтоб в нем не было щелей. Это связано с охраной здоровья, с безопасностью для ног. В драматических театрах планшет делают с врезными поворотными кругами и концентрическими кольцами. Такая «малая механизация» позволяет решать дополнительные творческие задачи.

Кольцо-круг. Одним из важнейших элементов машинерии на сцене является круг, врезанный в планшет и вращающийся вровень с неподвижной частью планшета. В последние три - четыре десятилетия появилось в сценической машинерии еще и кольцо. Оно может вращаться вместе с кругом, если его крепят соответствующими креплениями. Если в этом есть необходимость, оно может вращаться автономно от круга. Эта сложная механика помогает решать многие сценографические идеи художника и режиссера. Особенно когда круг, допустим, движется по часовой стрелке, а кольцо – против часовой. При правильном использовании этих средств могут возникнуть дополнительные видеоэффекты.

Авансцена. Часть сцены, несколько выдвинутая в зрительный зал. В драматических театрах служит местом действия для небольших сцен перед закрытым занавесом, являющихся связным звеном между основными картинами спектакля.

«Карман». Удобные служебные помещения по обеим сторонам сценической коробки, где, во-первых, могут храниться элементы сценического оформления спектаклей текущего репертуара, во-вторых, монтироваться движущиеся фурки, на которых собирают нужные декорации для подачи на сцену, чтобы на их фоне мог быть сыгран следующий эпизод. Таким образом, пока левая фурка задействована в спектакле, правая загружается для следующего эпизода. Такая

технология обеспечивает динамику смены «места действия».

Кулисы. В театре часть подвесной декорации, часть «одежды сцены». Расположены по бокам сценической коробки, параллельно или под углом к portalу, ограничивают игровое пространство, маскируют стоящую по бокам сцены декорацию, прикрывают боковые пространства сцены, скрывая техническое оборудование, осветительную аппаратуру и артистов готовых к выходу. Кулисы делают невидимым то, что за ними.

Портал сцены. Вырезы в передней стене сцены отделяющие ее от зрительного зала левый и правый порталы образуют так называемое зеркало сцены. Кроме постоянных каменных на сцене есть два подвижных, при их помощи сцена может сокращаться в размерах.

Зеркало сцены. Прием в архитектурном портале, отделяющем сценическую коробку от зрительного зала.

Декорация. В наши дни при решении художественного оформления спектакля предпочтительней говорить о сценографии, а не о декорации. Сколько существует театр, декорация к спектаклям была обязательной составной частью лишь как характеристика места действия. К этому обязывали, во-первых, назначение спектакля, в котором актеры рассказывали сюжет. Во-вторых, авторские ремарки обязывали оформить их по подсказке место действия. Но с тех пор как в театре появилась фигура режиссера, все стало меняться в сторону создания образа спектакля, эмоционального его толкования... Театр перестал быть прямолинейным зрелищем, он заговорил иносказаниями, намеками. Элементарная декорация в этом случае уже пригодиться не могла: она не могла обеспечить сколько-нибудь интересного союза сцены и зрителей. В новых условиях нужной стала уже сценография, которая с течением времени стала все больше завоевывать сердца и зрителей, и самых больших художников-создателей спектакля.

Одежда сцены. Обрамление сценической коробки, состоящее из кулис, падуг, задника. Падуги закрепляются над планшетом на горизонтальных штанкетах. Они «прячут» все хозяйство, располагающееся вверху, подзор тоже падуга, но он располагается ближе к зрителю и прикрывает батарею и первый софит. Половиками прикрывают дощатый не очень привлекательный на вид деревянный пол, в каждом серьезном театре таких комплектов бывает несколько, в зависимости от обстоятельств.

Падуга. Полоса ткани такого же цвета, что и кулисы, подвешенная горизонтально в верхней части сценической коробки. Она же и перекрывает взору зрителей «техническую грязь, расположенную под колосниками (софиты, подсветки, другие элементы оформления).

Подзор. Оборка, кружевная кайма идущая по краю чего-либо. Закреплен на штанкете.

Штанкет. Деталь сценического механизма — штанга от левого до правого мостика, опускающая и поднимающая подвязные к ней элементы декораций, приводимые в движение руками или мотором.

Задник. Большое живописное полотно, которое может являться фоном для спектакля. Следует напомнить, что задник не обязательно должен быть живописным. Он иногда может являться просто частью одежды сцены. Значит, он

может быть нейтральным таким же по цвету, как кулисы и падуги.
Софит. Батарея светильников, собранных в определенной запрограммированной последовательности, направленных вниз на планшет или на задник или на зрительный зал, или на разные части сценической коробки.
Рампа. Длинный низкий барьер вдоль авансцены, скрывающий от зрителей осветительные приборы, направленные на сцену.
Просцениум. Сценическое пространство перед занавесом. Просцениум это и дополнительная площадь, которая может быть использована для интермедий, заставок между картинами, для общения со зрителями.
Занавес. Завеса, которая отделяет сцену от зрительного зала, после каждого действия занавес, чтоб после антракта вновь подняться. Кроме основного занавеса, в больших театрах есть еще супер-занавес, висящий на первом штанкете и занавес противопожарный, который после каждого спектакля опускается, чтобы отгородить сцену от зрительного зала. Каждый день перед началом спектакля противопожарный занавес поднимается и висит там, наверху, в боевой готовности, на случай пожара.
Задание для самостоятельной работы: нарисовать сценическую площадку и зрительный зал.

4. В царстве Мельпомены и Талии (драма, комедия, трагедия).

Мельпомена и Талия.

Юлия Демченко.

Под звуки сиртаки вошла Мельпомена,
И сразу печалью наполнилась сцена.
Увядающие маки. Застыла слезинка:
«А где же сестрица, моя половинка?»

Под звуки сиртаки другая богиня
Спустилась с небес ослепительно синих.
И смех рассыпается радостной медью.
«Сестрица, я Талия, я муза комедии!»

Трагедия, комедия как два отраженья,
Как в танце одном продолженье движенья.
Пусть вновь оживут эти древние маски
И сцену раскрасят и в чувства, и в краски.
Волшебницы театра... Ваш вечен союз
Веселых и грустных двух масок и муз.

Мельпомена:

Шаг вперед – и я на авансцене.
Маску надеваю я небрежно.
Улыбнитесь, люди, Мельпомене.
Я же плачу. Это неизбежно.

Да, бывает, прирастают маски,
Роль вживается в меня навечно.
Раздаю себя я без опаски.
Зритель!
Мой любимый первый встречный.

Рвет трагедия душу понарошку?
Лебедем склоняюсь в тихом танце.
Маску я, судьбу свою не сброшу.
Пусть сияет театральным гляncем.

Ветер треплет крылья из картона.
Не пугайтесь: это спецэффекты.
Я стою над опустевшим тронem
И умру под именем Электры.

Все неправда. Просто представление.
И хитон мне короток и узок.
Но сама поверю на мгновенье:
Я живу, я чувствую, я муза.

Талия:
Да, бывает, прирастают маски.
Мне судьбой предписана улыбка.
Я смеюсь, играю, строю глазки,
Я пушинка в этом мире зыбком.

Как легко порхаю над паркетом,
Привстаю изящно на пуантах.
Вся полна веселием и светом.
Мне в мажоре вторят музыканты.

Но софиты вспарывают воздух,
Бьют в глаза разящей острой сталью.
Помогите и, пока не поздно,
Умоляю, рассмешите Талию.

Чтобы смех не застывал в гримасе,
Вам твержу, мой незнакомый зритель,
Знаю твердо: это в вашей власти –
Мне немного грусти подарите.

И тогда я на подмостках встану.
Мне комедии маска – не обуза.
Как подарок, сохраню я рану.
Я живу, я чувствую, я муза.

Драма.

Драма – это литературное произведение, изображающее серьезный конфликт между действующими лицами или между действующими лицами и обществом. Отношения между героями (героями и обществом) сочинениями этого жанра всегда полны драматизма. По ходу развития сюжета идет напряженная борьба как внутри отдельных персонажей, так и между ними.

Хотя в драме конфликт весьма серьезен, он тем не менее может быть разрешен. Этим обстоятельством объясняется интрига, напряженное ожидание аудитории: удастся герою (героям) выпутаться из ситуации или нет.

Драме свойственно описание реальной повседневной жизни, постановка «бренных» вопросов человеческого бытия, глубокое раскрытие характеров, внутреннего мира персонажей.

Выделяют такие типы драмы, как историческая, социальная, философская. Разновидностью драмы является мелодрама. В ней действующие лица четко делятся на положительных и отрицательных.

Широко известные драмы: «Отелло» В. Шекспира, «На дне» М. Горького, «Кошка на раскаленной крыше» Т. Уильямса.

Трагедия.

Трагедия (от греч. *tragos ode* – «козлиная песня») – это литературное драматическое произведение, основанное на непримиримом жизненном конфликте. Трагедии свойственны напряженная борьба сильных характеров и страстей, которая заканчивается катастрофическим для персонажей исходом (как правило, смертью).

Конфликт трагедии обычно очень глубокий, имеющий общечеловеческое значение и может быть символичным. Главный герой, как правило, глубоко страдает (в том числе от безысходности), судьба его несчастна.

Текст трагедии нередко звучит патетично. Многие трагедии написаны стихами.

Широко известные трагедии: «Прикованный Прометей» Эсхила, «Ромео и Джульетта» В. Шекспира, «Гроза» А. Островского.

Комедия.

Комедия (от греч. *komos ode* – «веселая песня») – это литературное драматическое произведение, в котором характеры, ситуации и действия представлены комично, с использованием юмора и сатиры. При этом персонажи могут быть достаточно грустными или печальными.

Обычно комедия представляет все уродливое и нелепое, смешное и несуразное, высмеивает общественные или бытовые пороки.

Комедию подразделяют на комедию масок, положений, характеров. Также к этому жанру относят фарс, водевиль, интермедию, скетч.

Комедия положений (комедия ситуаций, ситуационная комедия) – это драматическое комедийное произведение, в котором источником смешного являются события и обстоятельства.

Комедия характеров (комедия нравов) – это драматическое комедийное произведение, в котором источником смешного является внутренняя суть характеров (нравов), смешная и уродливая однобокость, гипертрофированная

черта или страсть (порок, недостаток).

Фарс – это легкая комедия, использующая простые комические приемы и рассчитанная на грубый вкус. Обычно фарс используется в цирковой клоунаде.

Водевиль – легкая комедия с занимательной интригой, в которой имеется большое количество танцевальных номеров и песен. В США водевиль называют мюзиклом. В современной России также обычно говорят «мюзикл», подразумевая водевиль.

Интермедия – это небольшая комическая сценка, которую разыгрывают между действиями основного спектакля или представления.

Скетч (англ. sketch – «эскиз, набросок, зарисовка») – это короткое комедийное произведение с двумя-тремя персонажами. Обычно к представлению скетчей прибегают на эстраде и телевидении.

Широко известные комедии: «Лягушки» Аристофана, «Ревизор» Н. Гоголя, «Горе от ума» А. Грибоедова.

Известные телевизионные скетч-шоу: «Наша Russia», «Городок», «Летающий цирк Монти Пайтона».

Трагикомедия.

Трагикомедия – это литературное драматическое произведение, в котором трагический сюжет изображен в комическом виде или представляет собой беспорядочное нагромождение трагичных и комичных элементов. В трагикомедии серьезные эпизоды сочетаются со смешными, возвышенные характеры оттеняются комическими персонажами. Основным приемом трагикомедии является гротеск.

Можно сказать, что «трагикомедия – это смешное в трагическом» или наоборот, «трагическое в смешном».

Широко известные трагикомедии: «Алкестида» Еврипида, «Буря» В. Шекспира, «Вишневый сад» А. Чехова, фильмы «Форрест Гамп», «Великий диктатор», «Тот самый Мюнхазен».

Задание для самостоятельной работы: нарисовать Мельпомену и Талию, придумать и нарисовать как выглядела бы Драма, Комедия, Трагедия если бы это были люди. (Один персонаж на выбор).

5. Музыка в театре.

Музыка в театре. Музыкальное оформление спектакля. Драматургическая роль музыки. Музыка к драматическим спектаклям. Музыкальное оформление спектакля, поставленного театральным коллективом школы, в которой реализуется данная программа.

«Музыка в театре начинается в слове, продолжается в ритме, в мелодии речи. Музыка составляет истинную сущность театрального представления. Если спектакль не музыкален, не ритмичен, значит, это плохой спектакль. Музыка — величайшее искусство и искусство точное, искусство, которое учит нас тому, что ничтожные доли секунды, ничтожные изменения ритма рожают фальшь. Музыка как форма учит нас мастерству, музыка как содержание учит нас взволнованности, вдохновению... Музыка нас учит слышать то, что в нашем

театральном обиходе называется атмосферой спектакля, то, что воспринимается как внутреннее зерно, как несказанный смысл, то, что заражает, что поселяется в душе, что продолжает расти, расцветать в сознании и в сердце...»

Эти слова Ю. Завадского подтверждают то верное положение, что музыка в театре, не теряя принадлежности к музыкальному искусству, в то же время является частью театрального искусства, то есть она подчиняется как логике музыкального развития, так и законам построения драматического спектакля. Отсюда следует, что музыка в спектакле важна не столько ценностью самой по себе, сколько ее ценностью для данного действия. Часто какой-нибудь номер театральной музыки не имеет особых музыкальных достоинств, но, будучи специально написан для данной пьесы, вместе с игрой актеров производит большое впечатление на зрителя.

Музыка к драматическому спектаклю создается композитором в тесном содружестве с режиссером, с исполнителями, с художником. Но если художник создает зрительные образы, иногда вызывающие в зрительном зале аплодисменты, то музыкальные, слуховые образы редко встречают реакцию зрителя. И это естественно — театральная музыка должна незаметно участвовать в создании общей тональности спектакля, его эстетического и драматургического звучания. И степень ее воздействия будет тем сильнее и непосредственнее, чем меньше ее будут слушать, не переставая слышать. Иными словами, музыка в драматическом театре неизбежно занимает подчиненное положение. Но несмотря на это, в спектакле она должна давать самостоятельное толкование происходящих событий, по-своему интерпретировать содержание, тему произведения, помогать развитию сюжетных линий и тем самым активно влиять на восприятие зрителя.

Причем истинно театральная музыка не должна терять яркости, своеобразия и утрачивать своего, чисто музыкального значения. Точный и яркий музыкальный образ всегда помогает действию. Если при просмотре спектакля умышленно переключить внимание со сцены на музыку (что, кстати, сделать нелегко) и сознательно следить за ее развитием, то можно упустить из виду то, что происходит в это время на сцене, то есть связь музыки со сценическим действием нарушится, и развитие действия останется непознанным и непонятым.

Музыка активно формирует впечатление зрителя, но делает это, как правило, незаметно, ненавязчиво, почти всегда оставаясь вне поля его внимания. Зритель обычно уносит общее впечатление обо всем спектакле, оценивает игру актеров, режиссерское решение, художественное оформление, но почти никогда не задумывается над тем, что именно внесла музыка в то или иное впечатление от спектакля.

Театральная музыка, сопровождая сценическое действие, передает не столько само действие, сколько отражает в сознании зрителя отношение к нему, реакцию на него. Интересно, что музыка, включенная в сценическое действие, не подчиняется общим законам времени. Иной раз двух-трехминутное звучание музыки на сцене равно по ощущению 10—15 минутам течения нормальной жизни. Как правило, музыкальный отрывок должен точно укладываться в отведенное ему время — от конца одной реплики до начала другой. Режиссер говорит: «Музыка нужна только на эти несколько строчек, которые к тому же ведутся актером шепотом, и ни на секунду дольше, иначе пропадет вся сцена.

Композитора, понимающего специфику театральной музыки, это не затрудняет. Например, С. С. Прокофьев говорил: «Я люблю, когда мне говорят: «Здесь мне нужна минута с четвертью музыки»».

Театральная музыка должна быть лаконична, конкретна и сравнительно проста по форме.

Драматическое искусство чаще всего не нуждается в больших инструментальных массах симфонического оркестра — он своим мощным звучанием может подавлять сцену, отвлекая внимание зрителя от действия.

Как только нарушается динамика равновесия между сценическим действием и музыкой, внимание зрителя раздваивается, восприятие целостности спектакля разрушается. Композитор, сочиняющий музыку к пьесе, всегда терпит неудачу, если подходит к этой работе только с обычными приемами композиционной техники, так как то, что в академической музыке считается самым лучшим, в театральной музыке может быть совершенно неприемлемо. Превосходный хрестоматийный пример — музыка Ильи Саца к «Синей птице» М. Метерлинка. Все музыкальные номера здесь представляют собой небольшие, хотя и яркие, но часто бесформенные музыкальные отрывки. Иногда эти отрывки повторяют одну и ту же музыкальную фразу, иногда темы следуют без всякой связи одна за другой так, что уловить какую-нибудь форму чрезвычайно трудно, наконец, иногда музыка построена совсем, почти без мотива, на звучании одних шумовых инструментов.

Однако это не значит, что музыка в драме должна стать безликим аккомпанементом или иллюстрацией к тому, что происходит на сцене: такая музыка всегда будет воспринята как что-то лишнее, мешающее сценическому творчеству.

Театральная музыка должна обогащать сценическое действие, придавать ему новые краски, быть созвучной с чувством персонажей.

Музыка для спектакля может быть написана специально, может быть подобрана из ранее написанных произведений. Однако даже самое лучшее музыкальное произведение, будучи использовано без всякого изменения, может помешать игре актеров и восприятию спектакля зрителем. Подобранная и введенная в спектакль музыка, не предназначавшаяся для этого, должна быть связана с остальными компонентами спектакля, стать частью заново рожденного целого. Ее назначение — способствовать развитию действия даже в том случае, если она введена в спектакль согласно ремарки автора для элементарной бытовой характеристики действия.

Обычно музыка вводится в спектакль фрагментами, порой самых различных жанров, которые на первый взгляд вообще «не монтируются» между собой. Поэтому становится очевидным, сколь сложна и ответственна задача создания органического единого, внутренне прочно связанного и законченного музыкального оформления драматического спектакля. Необходимо отметить еще одну существенную особенность театральной музыки — это ее воздействие не только на зрителя, но и на творческое состояние актера. Музыка помогает ему сосредоточиться, войти в роль, в сценический образ, часто раскрывает перед ним творческие перспективы, влияя на воображение, облагораживая его, поднимая тонус артистического состояния на сцене. Следует

сказать и об особенностях работы коллектива театрального оркестра. Когда дирижер и артисты оркестра выступают в концертном зале, на виду у зрителей, они испытывают творческое вдохновение, чувствуют себя художниками. Оркестр драматического театра часто бывает поставлен в необычные условия — по воле режиссера он располагается то за кулисами, то под сценой, то непосредственно на сцене, а артисты оркестра в этом случае превращаются в актеров, надев парики, костюмы, используя грим.

В этих условиях сохранить в себе чувство художника-музыканта, поддерживать необходимое творческое настроение бывает очень трудно, тем более что музыканты порой не знают, что в данный момент происходит на сцене, начиная и заканчивая свой номер по команде помощника режиссера. Выразительные и изобразительные возможности театральной музыки. Приступая к музыкальному оформлению, режиссер, музыкант должны понимать и чувствовать не только, что и как должно звучать, но и какими средствами можно достигнуть требуемого звучания.

Привлекаемая к постановке музыка лишь тогда сможет эмоционально и с полной силой воздействовать на зрителя, когда до конца будут раскрыты в гармоническом целом выразительные и изобразительные стороны всех ее элементов: мелодии, ритма, динамики, тембра.

Выразительные возможности музыки неисчерпаемы. В музыке могут быть отражены образы жизни и смерти, героическая борьба, грезы, мечтания, тревожные предчувствия, сцены народного веселья, шествия, сражения, молитвы, радости, жалобы, шутки, гнев, ласки, грации и т. д. и т. п.

У музыки нет средств, чтобы передать внешний вид предмета. Однако музыкальный образ воздействует не только на чувства и мышление зрителя, а также на его соображение, то есть может как бы изобразительно конкретизировать те явления действительности, которые породили эти чувства и мысли.

Роль музыкальной изобразительности различна в разных жанрах музыки. Особенно значительна эта роль в музыке театра и кино.

Нельзя, например, с помощью звуков «нарисовать» поезд, однако посредством музыки можно передать ускоряющееся движение, стук колес, звук гудка. Звуки чередуются в разном темпе, с различной громкостью. И если они будут вначале следовать друг за другом спокойно, а затем темп будет ускоряться и вдобавок одним инструментом будет изображен стук колес, другим — нарастающий или удаляющийся звук гудка, то, даже не видя предмет, зритель поймет, что музыкой и звуками передано движение поезда. Но, кроме движения, музыка передает обычно и чувство, которое испытывает при этом герой пьесы, то есть музыка поезда будет созвучна настроению данной сцены.

Мелодия является важнейшим элементом музыкального искусства. Привлекая музыку к спектаклю, суждение о ней следует начинать с оценки ее мелодии. Мелодия, как и музыка в целом, имеет интонационную природу, то есть через интонацию выражается способность мелодии художественно воплощать чувства и мысли человека, его душевное состояние. Мелодия — богатейший источник самой разнообразной музыкальной выразительности. Богатство мелодий неисчерпаемо. Они могут носить самый различный характер: быть нежными,

страстными, шутливыми, энергичными, мужественными и т. д.

Отдельные мелодии способны воссоздать тончайшие оттенки разнообразных эмоциональных состояний: радости, горя, волевых порывов и стремлений. В спектакле эти факторы очень важны для передачи мыслей, чувств героя, его переживаний.

Задание для самостоятельной работы: подобрать музыку с помощью интернета подходящую образам Мухи-Цокотухи и Паука.

5. Театр оперы и балета.

Звучит «Вокализ» С. В. Рахманинова.

Слайд 1.

Преподаватель читает эпиграф к уроку:

«Какая власть сравнится с властью их?

Друг с другом мы через слова и звуки

Сближаемся... Блаженство, радость, муки,

Любовь, вражду – всё облакаем в них...

В словах и звуках вечный ключ сердец!»

Е.П. Расторопчина

П. Сегодня мы продолжим наш разговор о тесной связи двух видов искусств. О них говорилось в стихотворении. Назовите их.

Д. Музыки и литературы

П. Перед вами перечень музыкальных жанров, пожалуйста, выберите те, которые связаны с литературой.

Слайд 2

П. А теперь выберите из них два театрализованных вида музыки.

Слайд 3 (ответы детей)

П. Молодцы! Вы хорошо справились с работой. Ребята, какие жанры литературных произведений, вы изучаете на уроке литературы.

Д. Рассказы, стихи, сказки...

П. Какой из этих жанров самый любимый?

Д. Сказки.

П. Этот жанр не мог остаться без внимания русских композиторов. Одного из композиторов так и называют – сказочником. Это Н. А. Римский-Корсаков.

Слайд 4

П. Большая часть его музыки – это оперы на сказочные сюжеты: «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Кощей бессмертный»... О какой сказке сейчас пойдёт речь, вы узнаете, отгадав загадку: «Новгородский купец, покоровший игрой на гусях Морского Царя».

Д. «Садко»

Слайд 5

П. Правильно! На сюжет русской народной сказки Н. А. Римским-Корсаковым написана опера с одноимённым названием «Садко». Выберите формулировки, наиболее подходящие определению этого жанра

Слайд 6

Опера – это ...

Танец, музыкальный спектакль, драматический спектакль.

Актёры произносят диалоги, танцуют, общаются при помощи пения.

Слайд 7

П. Давайте вспомним краткое содержание сказки

(Дети рассказывают сюжет друг за другом по цепочке)

П. Ребята, основой любого музыкального спектакля является литературный сюжет, который называется либретто.

Слайд 8

П. В переводе с итальянского это слово означает «книжечка».

Либретто – это литературный текст музыкального спектакля: оперы, балета. (Запись определения в тетрадь).

П. В либретто написаны не только слова для пения, но и дана последовательность событий, характеры действующих лиц, их взаимоотношения.

П. А как называется профессия человека, который создаёт либретто?

На этот вопрос вы ответите, после нашей игры. Я буду называть род занятия человека, а вы называете его профессию:

Играет на гитаре ... (гитарист)

Играет в шахматы ... (шахматист)

Играет на фортепиано ... (пианист)

Занимается фигурным катанием ... (фигурист)

Пишет либретто ... (либреттист)

п. Молодцы! В опере «Садко», как в любой сказке много чудес.

Слайд 9

П. Самое большое чудо сотворило искусство. Оно превратило фантастическое существо, бездушную красавицу Волхову в чудесного доброго человека, которая горячо любит и готова отдать свою жизнь во имя счастья людей.

Сейчас пропоёт она над спящим Садко свою прощальную колыбельную (совсем как мать над уснувшим ребёнком) и разольётся для всех людей полноводной и судоходной рекой Волховом.

Слушание «Колыбельной Волховы»

Слайд 10 (ответы детей на вопросы)

Разучивание первого куплета «Колыбельной Волховы» (печатные тексты на партах).

П. А теперь ответьте на вопросы:

«Что лежит в основе оперы»?

Что произошло бы с оперой «Садко», если бы не было литературы?

П. Сейчас я загадаю ещё одну загадку, а вы угадайте, кто наш следующий герой и из какой сказки он пришёл:

«Многим долго неизвестный,

Стал он каждому дружкой.

Всем по сказке интересной

Мальчик-луковка знаком.

Очень просто, хоть и длинно,

Он зовётся ...»

Д. Чиполлино

Слайд 11

П. С композитором Кареном Хачатуряном мы ещё не встречались. Его музыка не звучала на уроках. Но наверняка вы её слышали в мультфильмах «Необыкновенный матч», «Непослушный котёнок», «В гостях у лета», «Чиполлино». Сегодня вы познакомитесь с музыкой Карена Суреновича Хачатуряна и героями его балета «Чиполлино».

Слайд 12

П. С жанром балет мы с вами тоже знакомились. Посмотрите на слайд и выберите формулировки, наиболее подходящие определению этого жанра.

Слайд 13

Балет – это....

Слайд 14

П. В сказке о приключениях мальчика-луковки и его друзей композитора привлёк её смысл: любовь к простому человеку, трудолюбивому и искреннему, в противовес людской злобе, жадности. Над музыкой композитор работал по заказу Новосибирского театра оперы и балета. Либретто к балету написал Геннадий Рылов.

П. А теперь приготовьтесь смотреть и слушать...

(Учитель показывает слайды с музыкальными фрагментами и рассказывает краткое содержание балета)

Слайды 15-32

П. Понравилась сказка? А теперь небольшая музыкальная викторина. Послушайте фрагменты из оперы и угадайте, какое действие или героя изображает музыка. Изобразите персонажа в движении.

Слайд 33

Звучит:

Тарантелла

Строительство домика Тыквы

Погоня

Слайд 34

Звучит:

тема Тыквы

тема Лимона

тема Чиполлино

П. Молодцы! А сейчас ответьте на вопросы

Слайд 35

- Назовите музыкальные жанры, связанные с литературой.
- Назовите жанры музыкальных спектаклей.
- Как называется литературный текст оперы или балета?
- Как звали морскую царевну из оперы «Садко»?
- Назовите фамилию композитора, написавшего балет «Чиполлино».
- Что стало бы с музыкой, если бы не было в нашей жизни литературы?

Слайд 36

У. Домашнее задание: нарисуйте понравившихся героев музыкальных спектаклей: «Садко», «Чиполлино».

7. Театр кукол. «Би-ба-бо», театр теней, театр марионеток.

Кукольный театр существует очень давно. Древние народы верили, что на небе, на земле, под землей, в воде живут разные боги, злые и добрые духи. Чтобы им молиться, люди делали изображения больших и маленьких кукол из камня, глины, кости и дерева. Вокруг таких кукол плясали, возили на колесницах, устраивали хитрые приспособления для открывания глаз, кивания головами, оскаливания зубов у кукол. Постепенно такие зрелища все больше стали походять на театральные представления. На протяжении тысячи лет во всех странах мира с помощью кукол разыгрывались легенды о богах, демонах, чертях, ангелов, высмеивались человеческие пороки: глупость, жадность, трусость, жестокость.

Кукольный театр – вид театрального представления, в которых действуют куклы, приводимые в движение актерами-кукловодами, чаще всего скрытыми от зрителей.

Театром кукол *би-ба-бо* или театром «Петрушки» называется театр, куклы которого надеваются на три пальца руки – вроде перчатки. В Италии эти куклы раньше назывались бураттини, теперь они носят имя пупатцы. В России этот кукольный персонаж получил имя Петрушки.

Петрушка – любимый герой из скоморохов, дававших представление для зрителей. Это удалой смельчак и задира, в любой ситуации сохранявший чувство юмора и оптимизм. Он всегда обманывал богачей и представителей власти. В таком театральном представлении одновременно действовали два героя (по числу рук кукловода): Петрушка и лекарь (городовой). Сюжеты были самыми обычными, например, Петрушка женится или покупает лошадь. Он всегда участвовал в конфликтной ситуации, при этом его расправы были достаточно жесткими, но публика никогда не осуждала его за это. В конце спектакля Петрушку часто настигала «небесная кара».

Петрушка долгое время путешествовал с ярмарки на ярмарку, пока в 1924г. не обрел, наконец, свой дом в Санкт-Петербурге. И именно тогда был организован постоянно действующий кукольный театр для детей.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУКОЛ БИ-БА-БО

Куклы би-ба-бо можно приобрести в магазинах или сшить самим. Самая простая кукла состоит из тельца-рубашки, головы и ручек. Тельце-рубашка кроится из материи по руке кукловода. Голова может быть сделана из разных материалов: дерева, хлеба, пластмассового шарика, папье-маше. Можно также использовать старые куклы и резиновые игрушки. Если кукла тяжела для вождения, то можно использовать гапит (деревянный стержень с удобной закругленной рукояткой).

Процесс изготовления куклы состоит из нескольких этапов: подбор материала, раскрой деталей, прошивание, набивка, сборка,

Правила работы с куклами би-ба-бо:

Если куклу провести по ширме совсем ровно, то у зрителей получится впечатление, что она скользит, катится, но не идет. Чтобы показать, что кукла идет, надо ритмично продвигать ее вперед с очень незначительными подскоками или покачиваниями из стороны в сторону. При беге эти движения делаются чаще и более резко. Девочка может идти вприпрыжку. Старик ритмично наклоняет согнутый корпус вперед.

Кукла должна выходить не сразу, как из-под земли, а постепенно: сначала появляется ее голова, затем плечи, грудь и только при приближении она показывается немного выше колен. На этом уровне кукла должна быть все время, т.е. не опускаться и не подниматься. Уходя с ширмы, кукла должна не проваливаться вниз сразу, а удаляться постепенно в глубину ширмы и так же постепенно опускаться.

Посадить куклу можно двумя способами. Если у куклы есть ноги, надо повернуть ее лицом к зрителям, перекинуть ноги через ширму и немного опустить куклу. Если у куклы нет ног, надо поставить ее к зрителям в профиль, немного опустить и свободной рукой снизу расправить ее платье вдоль ширмы, как будто кукла вытянула ноги.

Если кукла должна лечь, сначала ее сажают, а потом кладут голову на ширму. Когда нужно показать, что кукла спит, ее кладут спиной к зрителям, чтобы они не видели открытых глаз.

Если на сцену выходят две куклы сразу, то кукол выводят с разных сторон ширмы. Тот, у кого кукла на правой руке, встает с правой стороны ширмы, у кого на левой руке – с левой стороны.

Кукла, которая говорит, слегка двигается или немного жестикулирует. Кукла, которая слушает, стоит неподвижно и смотрит на говорящего.

Все предметы, находящиеся на ширме, должны быть обыграны. Если ставят дерево, куст, пенек, то за дерево или куст кукла может спрятаться, поискать грибы; на пенек – сесть и т.д., в зависимости от текста. Не надо загромождать ширму ненужными вещами, которые в спектакле не будут использованы. Декорации, реквизит и бутафория обычно по размеру не пропорциональны куклам, их делают немного больше самих кукол.

По возможности все оформление и отдельные мелкие вещи делают объемными или полувolumными.

Театр теней.

Это один из самых загадочных и интересующих детей видов театра. Понятно, что для его устройства необходимы экран (в самом простом случае это может быть белая стена или белая простынка) и источник света (лампа, прожектор). Легче всего показывать театр теней, составляя различные фигуры из собственных пальцев. Таких фигур можно придумать десятки. В таком театре активное участие могут принимать дети, и это очень полезно для развития их мелкой моторики. Сюжеты «пьес» такого «пальчикового» театра зависят от того, какие фигуры вы можете сделать своими пальцами.

Более сложный вариант театра теней предполагает, что на освещенном экране демонстрируются силуэты плоскостных кукол, вырезанных из картона. Изготовление персонажей этого театра не требует большого количества времени, но предполагает умение рисовать. Набор персонажей поистине безграничен. Можно вырезать также и декорации (деревья, цветы, тучи, мебель и др.), иллюстрируя таким образом сказки, басни, стихи. В таком случае один участник читает текст, а второй в это время показывает на экране тени-иллюстрации.

Легенда относительно происхождения театра теней также пасмурно-романтична: «Умерла жена китайского императора, он сильно по ней тосковал, и подданные придумали показать тень жены за ширмой». Так и появилась форма

визуального искусства, датируемая примерно в двухсотом году до нашей эры в эпоху императора Хань-Ву-ци. Но получил большое распространение при династии Сунь.

Театр теней соединяет в себе три вида искусства — музыку (инструментальное или голосовое сопровождение), литературу (рассказы и сценарии), ремесло (изготовление кукол) или живопись (декорации и сами куклы) в одном.

Потом тонкие полупрозрачные силуэты стали вырезать из кожи, чаще всего — ослиной. И первоначально, этот театр так и называли - "театр кукол из ослиной кожи".

Позже фигурки стали изготавливаться из всевозможных материалов - тонкой прозрачной кожи (козлиной, верблюжьей), бумаги или картона, могли быть как твёрдыми и целостными, так и гнущимися, состоящими из отдельных частей, прикрепленных друг к другу. Высота куклы чаще всего 30 сантиметров, но бывают и большие, 70-сантиметровые.

Эти фигурки прозвали марионетками. Сам по себе образ марионеток также издревле наделялся сакраментальным смыслом: "Человек - это марионетка, управляемая божеством", - утверждал древнегреческий философ Аристотель. А другой великий философ - Платон, беседуя с учениками, брал в руки марионетку и объяснял своим ученикам, что людьми, подобно марионеткам, правят нити Добра и Зла, Добродетели и Пороки. Но слушаться нужно только одной нити - золотой нити разума. ("Золотой" называется нить, управляющая головой куклы.) Из чего можно заключить, что искусство это еще более древнее.

Театр Марионеток.

Марионетка – это кукла, управляемая посредством нитей или прута из металла. Ее прообраз появился, предположительно, еще до нашей эры. Доказательство этому - археологические находки масок и фигурок из глины с двигающимися частями и дырочками для ниток, обнаруженные в различных частях света. Слово «марионетка»- это заимствование из французского языка: в Средневековье так называли фигурки на нитях, изображавших Деву Марию и инсценирующих христианские сюжеты. Есть и другое мнение, что данное слово – это производное от фамилии итальянского кукольного мастера Мариони. Позже актеры начали устраивать представления с участием марионеток и на бытовые темы.

Особенности куклы Существенное отличие от других кукол заключается в том, что марионетка- кукла на веревочке. То есть управляется кукловодом она совсем иначе, нежели другие. К разным частям фигурки приделаны прочные нити, крепящиеся к крестообразному приспособлению – «ваге». С его помощью кукловод движет марионеткой, осуществляя различные манипуляции: подъемы, наклоны нити. В итоге кукла может ходить, танцевать и выполнять другие трюки. Материалы изготовления для них сейчас самые разнообразные: глина, дерево, пластик, ткань. В большинстве случаев ноги кукол утяжеляются свинцом. Нити же обычно делают из вощенного льна или шелковой лески. Марионетки могут изображать различных персонажей: сказочных или реальных, людей или животных. Театр марионеток - увлекательное зрелище. С древнейших времен люди очень любили различные театрализованные представления. А для малышей, еще не понимающих, каким образом куклы приводятся в движение, это сказочное

чудо. Для них марионетка - это живой персонаж. Как правило, сцена для спектаклей разборная, состоящая из платформы и тропы. Платформа располагается на уровне взгляда публики так, что действия кукол прекрасно видны. Кукловоды находятся за особыми перегородками за сценой, зрители их не видят. При корректном освещении нити, которые движут марионетками, почти не видны на фоне декораций. Поэтому создается иллюзия, что персонажи действуют сами, без управления человеком. В наши дни самые разные спектакли с участием этих кукол ставятся по всему миру. В Санкт-Петербурге действует замечательный Театр марионеток им. Е.С. Деммени. В нем юные зрители могут погрузиться в удивительный и сказочный мир. Разные по жанрам спектакли по произведениям русских и зарубежных авторов очень нравятся ребятам.

Задание для самостоятельной работы. Выучить и попробовать воспроизвести несколько фигур театра теней.

8. Мюзикл и оперетта.

Развитие музыкального театра связано с такими жанрами популярной музыки, как оперетта и мюзикл. Оперетта – это музыкально-сценическое произведение комедийного характера, сочетающее музыку, танец, разговорный диалог. Спектакль обычно исполняется солистами, хором, оркестром и в небольшом количестве танцорами балета.

Оперетта возникла в середине XIX века в Париже. От оперы этот жанр отличается отсутствием речитативов между ариями (которые заменили на диалоги и монологи), а также порой комическим или сатирическим содержанием.

Истоки оперетты уходят в глубь веков. Уже в античных празднествах в честь бога Диониса имеются некоторые жанровые признаки оперетты: сочетание музыки с пантомимой, танцем, карнавалом.

Особым сценическим жанром, в котором сливаются драматическое, музыкальное, вокальное, хореографическое и пластическое искусства, является мюзикл. Исполнители должны обладать хорошими вокальными данными и прекрасно танцевать, но специфика этого яркого театрального жанра в том, что голоса не могут звучать «по оперному», а танец – выглядеть «балетным». Хореография, пластика становятся важнейшими выразительными средствами мюзикла наряду с пением.

Энциклопедическое определение мюзикла звучит так: «музыкально-сценический жанр, использующий выразительные средства музыки, драматического, хореографического и оперного искусств. Их сочетание и взаимосвязь придали мюзиклу особую динамичность; характерной чертой многих мюзиклов стало решение серьезных драматургических задач несложными для восприятия художественными средствами»

Просмотр мюзикла Д.Урбана «Все мыши любят сыр».

Задание для самостоятельной работы: посмотреть мюзикл (Г.Гладков, Ю. Энтин) «Бременские музыканты».

9. Дирижер и оркестр в музыкальном театре.

Слово «дирижер» произошло от французского «направлять, руководить». В английском языке руководитель оркестра обозначается термином conductor. Основная функция дирижера - задавать темп, ритм, а также согласовывать партии всех инструментов между собой, создавая единое звучание оркестра. Дирижер располагается в основании оркестра, на небольшом помосте – кафедре, откуда он видит всех оркестрантов, а они – его жесты и мимику. При исполнении музыки он находится спиной к зрителю; все его движения чрезвычайно важны для оркестра – иногда достаточно движения глаз и брови, чтобы музыкант начал играть или изменил громкость звучания своего инструмента. Роль дирижера в музыке XIX-XXI века огромна, сегодня он не только регулирует техническую сторону вопроса исполнения музыки, но и представляет собственную трактовку музыкального произведения. В этом смысле дирижер – полноценный интерпретатор, и чем ярче его личность и талант, тем интереснее слушать то или иное произведение. Палочка дирижера – волшебная палочка. При управлении оркестром дирижер, как правило, пользуется дирижерской палочкой. С ее помощью задается ритмический рисунок, показываются вступления и требуемая громкость для всех инструментов оркестра. Дирижерская палочка стала использоваться не сразу – ей предшествовали другие предметы и способы управления музыкантами. До XIX века ее роль играли баттута или смычок скрипки. Первая представляла собой большую палку, которой дирижер ударял о землю, указывая ритм и темп звучания. Баттута была несовершенна, ее звук часто заглушал звучание музыки. В симфонических оркестрах XVII-XVIII вв. роль дирижера часто играла первая скрипка - главный музыкант оркестра. С помощью смычка он показывал вступление и основные моменты, на которые нужно было обратить внимание при исполнении музыки. При расширении оркестра первая скрипка не всегда могла справиться с задачей координации всего коллектива, поэтому дирижер стал обязательным его руководителем. Волшебная палочка дирижера приходит ему на помощь – ее волшебство состоит в полной беззвучности, но точнейшей красноречивости – на нее ориентируется весь оркестр. При этом сама она – скорее символ, ведь каждый дирижер может руководить музыкантами и без нее. Музыкальный театр – прежде всего театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера здесь не только управляет оркестром, но и ориентирует артистов в их действиях и номерах.

Прежде всего, дирижер отвечает за единую художественную трактовку произведения всеми музыкантами оркестра. Трактовка классической (в том числе старинной, современной, некоторой эстрадной) музыки — очень тонкая и своеобразная работа со своими традициями, новшествами, находками, нюансами. 30-100 участников оркестра никогда не договорятся о всех мелочах, демократия в таких вопросах неуместна.

После того, как художественная генеральная линия определена, задача дирижера — организовать идеальное воплощение задумки оркестрантами. Определить баланс громкости оркестровых голосов (а их может быть несколько десятков), выверить единый темп исполнения, синхронные вступления и своевременные выключения голосов — рутинная работа. Но время исполнения музыки дирижер

также жестами обозначает своеобразную сетку координат, которая даёт музыкантам представление о точном моменте звучания. Таким образом, дирижёр заставляет оркестр работать как единое целое, где каждый слышит и понимает работу каждого, а не просто бестолково играет свои ноты.

Есть ещё один очень прозаичный момент. Концертные залы бывают очень большие. И сцены в них — тоже большие. А акустика зачастую — так себе. Музыканты в таких залах не слышат друг друга. Задние ряды не слышат передние, с одного фланга звук не долетает до другого. Или ещё хуже: слышат не то, что реально играется, а то, что долетело до конца зрительного зала и эхом вернулось обратно. Учитывая относительно небольшую скорость звука, запоздание может быть 0,5-1 секунды, что по музыкальным меркам очень много. И тут на помощь приходит скорость света, благодаря расторопности которой мы видим дирижёра и по его жестам точно понимаем, в каком моменте исполнения находимся.

10. Большой театр. Академический Мариинский театр оперы и балета.

Государственный академический Мариинский театр существует уже более двух столетий. В его репертуар входят классические и современные оперы и балеты. Мариинский государственный академический театр оперы и балета был открыт в 1783 году. В разные годы здесь служили такие великие артисты, как Фёдор Шаляпин, Михаил Барышников, Вацлав Нижинский, Николай Фигнер, Матильда Кшесинская, Иван Ершов, Рудольф Нуреев, Анна Павлова и многие другие. В репертуар входили не только балеты, оперы и концерты, но и драматические спектакли.

Просмотр фильма, виртуальная экскурсия по театру (источник по ссылке: https://www.mariinsky.ru/about/history/mariinsky_theatre)

11. Малый театр. МХТ им. Чехова.

Создан в 1898 г. К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко под названием Московский Художественный театр (МХТ), с 1919 г. — академический (МХАТ).

Открылся 14 октября 1898 спектаклем «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого в здании театра «Эрмитаж» (Каретный ряд, 3). С 1902 располагается в Камергерском переулке, в здании бывшего Лианозовского театра, перестроенного в том же году (архитектор Ф. О. Шехтель). Это здание в Камергерском — дар театру от легендарного мецената Саввы Морозова. Началом Художественного театра считают встречу его основателей Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко в ресторане «Славянский базар» 19 июня 1897 года. Имя «Художественно-Общедоступного» театр носил недолго: уже в 1901 году из названия было убрано слово «общедоступный», хотя ориентация на демократического зрителя оставалась одним из принципов МХТ.

Ядро труппы составили воспитанники драматического отделения Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества, где

актёрское мастерство преподавал Вл. И. Немирович-Данченко (О. Книппер, И. Москвин, В. Мейерхольд, М. Савицкая, М. Германова, М. Роксанова, Н. Литовцева), и участники спектаклей руководимого К. С. Станиславским Общества любителей искусства и литературы (М. Лилина, М. Андреева, В. Лужский, А. Артем). Из провинции был приглашен А. Вишневский, в 1900 году в труппу принят В. Качалов, в 1903 году Л. Леонидов. Подлинное рождение МХТ связано с драматургией А. П. Чехова («Чайка», 1898; «Дядя Ваня», 1899; «Три сестры», 1901; «Вишнёвый сад», 1904) и М. Горького («Мещане» и «На дне», оба — 1902). В работе над этими спектаклями сформировался новый тип актёра, тонко передающего особенности психологии героя, сложились принципы режиссуры, добивающейся актёрского ансамбля, создания общей атмосферы действия. Московский Художественный театр — первый в России театр, осуществивший реформу репертуара, создавший собственный круг тем и живший последовательной их разработкой от спектакля к спектаклю. Среди лучших спектаклей МХТ также «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1906), «Синяя птица» М. Метерлинка (1908), «Месяц в деревне» И. С. Тургенева (1909), «Гамлет» У. Шекспира (1911), «Мнимый больной» Мольера (1913) и др. С 1912 при МХТ для подготовки актёров в принципах мхатовской школы стали создаваться студии. В 1924 из этих студий в труппу вошли А. К. Тарасова, М. И. Прудкин, О. Н. Андровская, К. Н. Еланская, А. О. Степанова, Н. П. Хмелёв, Б. Н. Ливанов, М. М. Яншин, А. Н. Грибов, А. П. Зуева, Н. П. Баталов, М. Н. Кедров, В. Я. Станицын и др., которые наряду с вступившими в МХТ Б. Г. Добронравовым, М. М. Тархановым, В. О. Топорковым, М. П. Болдуманом, А. П. Георгиевской, А. П. Кторовым, П. В. Массальским стали выдающимися мастерами сцены. Из студий вышли также молодые режиссёры — Н. М. Горчаков, И. Я. Судаков, Б. И. Вершилов. Сплотив вокруг себя молодых авторов, театр приступил к созданию современного репертуара («Пугачёвщина» К. А. Тренёва, 1925; «Дни Турбиных» М. А. Булгакова, 1926; пьесы В. П. Катаева, Л. М. Леонова; «Бронепоезд 14—69» Вс. Иванова, 1927). Яркое воплощение получили постановки классики: «Горячее сердце» А. Н. Островского (1926), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. Бомарше (1927), «Мёртвые души» по Н. В. Гоголю (1932), «Враги» М. Горького (1935), «Воскресение» (1930) и «Анна Каренина» (1937) по Л. Н. Толстому, «Тартюф» Мольера (1939), «Три сестры» Чехова (1940), «Школа злословия» Р. Шеридана (1940). В годы Великой Отечественной войны поставлены «Фронт» А. Е. Корнейчука, «Русские люди» К. М. Симонова, «Офицер флота» А. А. Крона. Среди спектаклей последующих лет — «Последняя жертва» Островского (1944), «Плоды просвещения» Л. Н. Толстого (1951), «Мария Стюарт» Ф. Шиллера (1957), «Золотая карета» Л. М. Леонова (1958), «Милый лжец» Дж. Килти (1962). Но, несмотря на отдельные удачи, в 60-х гг. театр находился в кризисе. В репертуар всё чаще включались пьесы-однодневки, не безболезненно проходила смена поколений. Положение усугублялось тем, что любая критика официально ставшего государственным театром не допускалась. Желание выйти из кризиса побудило старейших актёров МХАТ пригласить в 1970 в качестве главного режиссёра воспитанника Школы-студии МХАТ О. Н. Ефремова,

сумевшего в 70-х гг. вдохнуть новую жизнь в театр. Им были поставлены «Последние» М. Горького (1971), «Соло для часов с боем» О. Заградника (совместно с А. А. Васильевым, 1973), «Иванов» (1976), «Чайка» (1980), «Дядя Ваня» (1985) Чехова. Одновременно глубоко разрабатывалась и современная тема. Постоянными авторами театра стали А. И. Гельман («Заседание парткома», 1975; «Мы, нижеподписавшиеся», 1979; «Скамейка», 1984, и др.) и М. М. Рошин («Валентин и Валентина», 1972; «Эшелон», 1975; «Перламутровая Зинаида», 1987, и др.), ставились пьесы М. Б. Шатрова, А. Н. Мишарина. В труппу вошли И. М. Смоктуновский, А. А. Калягин, Т. В. Дорониная, А. А. Попов, А. В. Мягков, Т. Е. Лаврова, Е. А. Евстигнеев, Е. С. Васильева, О. П. Табаков; в спектаклях работали художники Д. Л. Боровский, В. Я. Левенталь и др. Но постоянно разрастающуюся труппу становилось трудно объединить. Необходимость предоставлять работу актёрам вела к компромиссам и в выборе пьес, и в назначении режиссёров, что приводило в свою очередь к появлению явно проходных работ. В 80-х гг. был поставлен ряд значительных спектаклей крупными режиссёрами — А. В. Эфросом («Тартюф» Мольера, 1981), Л. А. Додиним («Кроткая» по Ф. М. Достоевскому, 1985), М. Г. Розовским («Амадей» П. Шеффера, 1983), К. М. Гинкасом («Тамада» А. М. Галина, 1986) и др., но общей творческой программы в театре не было. Разлад в театре привёл к конфликту. В 1987 коллектив разделился на две самостоятельные труппы: под художественным руководством Ефремова (с 1989 Московский Художественный академический театр имени А. П. Чехова; Камергерский переулок, 3) и Дорониной (Московский Художественный академический театр имени М. Горького; Тверской бульвар, 22).

После смерти О. Ефремова в 2000 г. художественным руководителем МХАТ им. А. П. Чехова становится Олег Табаков, взявший курс на обновление репертуара (ставки сделаны как на классические произведения мировой драматургии — «Гамлет», «Вишневый сад», «Господа Головлевы», «Белая гвардия», «Король Лир», «Тартюф», так и на современную отечественную и зарубежную драматургию) и труппы (в нее вошли О. Яковлева, А. Леонтьев, А. Покровская, В. Хлевинский, В. Краснов, М. Голуб, С. Сосновский, К. Хабенский, М. Пореченков, А. Белый, М. Трухин и др.). К созданию спектаклей привлекаются лучшие силы современной режиссуры — А. Шапиро, С. Женовач, К. Серебренников, К. Богомолов, Ю. Бутусов, М. Брусникина, Е. Писарев, В. Рыжаков, М. Карбаускис. В 2001 году была открыта третья — Новая — сцена театра, предназначенная специально для экспериментальных постановок.

В 2004 году театр вернулся к первоначальному названию — Московский Художественный театр (МХТ), исключив из наименования слово Академический.

Весной 2018 г., после ухода из жизни О. П. Табакова, Художественный театр возглавил Сергей Женовач.

12. Театр им. Вахтангова. Театр Ленинского комсомола («Ленком»).

Виртуальные экскурсии по театрам (источники по ссылкам:

<https://www.virtualniytur.ru/vakhtangov>

"Ленком" ведет свою родословную от ТРАМа (Театра рабочей молодежи), созданного в 1927 году по инициативе Московского Комсомола. Характерно, что даже в первые годы, когда идеологи ТРАМа провозглашали в пролеткультовском духе свое кредо: "ТРАМ не театр, трамовец не актер, а взволнованный докладчик, агитатор, спорщик", его молодые творцы не "выбрасывали с корабля современности" опыт театра классического. Именно тогда литературной частью театра заведовал Михаил Булгаков (и даже как режиссер поставил пьесу Ф. Кнорре "Тревога"), музыкальной - Исаак Дунаевский, танцы ставила Наталия Глан, биомеханике учила молодых трамовцев дочь В.Э. Мейерхольда Ирина Хольд, актерскому мастерству - мхатовские корифеи Николай Баталов, Николай Хмелев, Алексей Грибов, Виктор Станицын, Илья Судаков, сценографию делали Евгений Кибрик, Юрий Пименов, Кукрыниксы. А спустя несколько лет на сцене ТРАМа появилась и классика, русская и советская: пьесы А. Островского, М. Горького, инсценировки А. Пушкина и Н. Островского. Поначалу трамовцы гордились тем, что днем они полную смену работают на предприятиях, вечером - играют на сцене. Однако идея "Ермоловой, днем работающей у токарного станка", популярная в какие-то и послетрамовские времена, жизненности своей не подтвердила: очень скоро ТРАМ стал театром всецело профессиональным, воспитавшем плеяду хороших актеров (П. Шпригнфельд, З. Щенникова, В. Соловьев, В. Всеволодов, А. Пелевин) и одного великолепного: именно здесь началась звездная слава Николая Крюčkова, любимого киногероя 1930-1960-х годов.

Название Московский театр имени Ленинского комсомола на здании по Малой Дмитровке, дом 6, появилось 20 февраля 1938 года. В этом году театр возглавил Иван Берсенев, пришедший из незадолго до того разогнанного МХАТа-2, приведя за собой блистательную команду актеров мхатовской школы - Софью Гиацинтову, Серафиму Бирман, Ростислава Плятта.

Музыкальная линия ленкомовских спектаклей продолжилась в рок-операх (в афишах они деликатно назывались "современными операми": от слова "рок" цензура коробило) "Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты, чилийского разбойника, подло убитого в Калифорнии 25 июля 1853 года" (композитор Алексей Рыбников, поэт Павел Грушко) и "Юнона и Авось" (композитор Алексей Рыбников, поэт Андрей Вознесенский). Эти спектакли-события, яркие, романтические, ослепительно-оглушительные, захватывавшие темпом, энергией чувств и действия, странным сочетанием площадной свободы и искусственного эстетизма, многие годы собирали битковые аншлаги в Москве и на всех гастролях, в СССР и за рубежом. "Тиль" продержался в репертуаре театра 14 лет, "Юнона и Авось" перевалила уже за два десятилетия своей сценической жизни.

13. Детский музыкальный театр им. Н.Сац. Театр кукол им. С.Образцова, РАМТ, ТЮЗ. Государственный театр марионеток им. Е.С.Деммени.

Московский государственный академический детский музыкальный театр им. Н. И. Сац — театр в Москве, первый в СССР постоянный музыкальный театр для детей и юношества. Носит имя основателя — выдающегося деятеля российской

советской культуры Наталии Ильиничны Сац. Датой рождения театра принято считать 21 ноября 1965 года, когда на сцене Театра эстрады состоялось первое представление детского музыкального театра — премьера оперы М. И. Красева «Морозко».

В современном здании театра два зала:

большой зал — на 1100 мест, с тремя сценами: одна главная и две боковых. В этом зале находится одна из достопримечательностей театра — занавес на тему оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко».

малый зал — на 300 мест, концертный.

В 2003 году к столетию Н. И. Сац перед зданием театра ей установлен памятник.

На памятнике фигура Наталии Сац изображена с двумя детьми в образах Красной Шапочки и Волка.

В репертуаре театра — драматические спектакли, оперы и балеты.

Айболит

Балда

Волшебная флейта

Волшебник Изумрудного города

«Двенадцать месяцев»

Дитя и волшебство

Дюймовочка, или чудесный полет

Евгений Онегин

Золушка

Королевская любовь, или Зимняя сказка

Королевский бутерброд

Лебединое озеро

Кошкин дом

Лебединое озеро

Любовь к трём апельсинам

Повелитель мух

Принц и нищий

Принцесса и свинопас

Путешествие Незнайки

Синяя птица на музыку Ильи Саца и Ефрема Подгайца.

Сказка о царе Салтане

Снегурочка

Снежная королева

Сын полка

Царевна-лягушка

Чиполлино

Щелкунчик

Государственный академический центральный театр кукол имени

С. В. Образцова (ГАЦТК) — крупнейший в мире театр кукол. Расположен

в Москве в доме № 3 по Садово-Самотёчной улице. Состоит в международном

союзе деятелей театра кукол. Является единственной в мире Академией

искусства играющих кукол и занимается подготовкой профессиональных актёров,

режиссёров, художников кукольников. Эмблемой театра является рука с шариком на указательном пальце.

Российский академический Молодёжный театр ордена Лёнина (РАМТ) — федеральное государственное бюджетное учреждение культуры в области драматического театрального искусства для детей и юношества в Москве. Основан в 1921 году. Художественным руководителем с 1980 года является Алексей Бородин.

РАМТ - театр для всех поколений. Наследуя традиции Центрального детского театра и сохраняя накопленный опыт, РАМТ находится в центре современного театрального процесса, смело экспериментирует с новыми формами и театральными жанрами. РАМТ - это серьезная классическая и современная литература для зрителей разных возрастов. В репертуаре театра спектакли по произведениям А.П. Чехова, Виктора Розова и Евгения Клюева, Мольера и Томаса Манна, Юджина О'Нила и Дэниела Киза, Тимура Кибирова, Людмилы Улицкой и Бориса Акунина.

РАМТ - это место, открывающее новые имена отечественного театра. Здесь начинали Георгий Товстоногов, Анатолий Эфрос, Олег Ефремов, Петр Фоменко. Сегодня на сцене театра идут спектакли Юрия Еремина, Владимира Богатырева, Миндаугаса Карбаускиса, Марины Брусникиной, Юрия Грымова, Екатерины Гранитовой, Сергея Алдонина. И конечно, Алексея Бородина, который в сотрудничестве с художником Станиславом Бенедиктовым создает ту атмосферу и задает ту художественную планку, что отличают Молодежный театр.

Театр юного зрителя (ТЮЗ) — профессиональный театр, предназначенный для детской, подростковой и юношеской аудитории. Специализация на детскую аудиторию проявляется не только в репертуаре, но и в сценическом решении спектаклей: красочность, синтетичность, игра со зрителями.

Санкт-Петербургский театр марионеток им. Е.С.Деммени - первый в России профессиональный театр кукол. Он организован в 1918 году группой петроградских художников во главе с Любовью Васильевной Шапориной-Яковлевой и назывался Петроградский государственный театр Марионеток. Его занавес впервые поднялся 12 апреля 1919 года. Зрители увидели Сказку о царе Салтане А.С.Пушкина и Вертеп М.Кузьмина.

Марионетка не имеет возраста. Из глубины веков её нити тянутся в Россию XVIII века. В то время границу всё чаще пересекают европейские марионеточники. Мастерство иностранцев приходит на российскую землю и в конце XIX века вместе с Петрушкой, мы видим в балаганах марионеток. В начале XX века искусство серебряного века постигает через марионетку тайные смыслы бытия.

14. Театр «Олимпико», «Ла Скала», «Гранд Опера», «Ковент Гарден». Венская опера. Метрополитен-опера. Театр «Глобус» в Лондоне. Комеди Франсез, Театр-музей марионеток в Палермо.

Олимпико (итал. Teatro Olimpico) — театр в Виченце, на севере Италии, спроектированный на исходе эпохи Возрождения по заказу местной «академии олимпийцев» архитектором Андреа Палладио. Как и многие другие постройки

мастера, достраивался его учеником Скамоцци. Театр открылся 3 марта 1585 года и послужил прообразом бесчисленных театров по всему миру. В 1994 году ЮНЕСКО включило театр Олимпико в памятник Всемирного наследия «Виллы Андреа Палладио».

Есть нечто почти детское в изобретательности Палладио, соорудившего из досок и штукатурки этот овал скамей и эту замыкающую его колоннаду, эти торжественные фасады сцены и эти улицы, видимые сквозь арки, где «волшебства перспективы» заставляют нас видеть на протяжении реальных десяти шагов иллюзорные бесконечности дворцов и портиков. Целое племя статуй, — герои, ораторы, поэты, изгибают колена на каждом выступе сцены и жестикулируют в каждой нише театра. В прохладной полутьме пустого зрительного зала являют они напрасно своё безмолвное красноречие, в то время как пыль веков тихо ложится на их белые головы и скопляется в складках их гипсовых тог.

— Павел Муратов. «Образы Италии»

Просмотр презентации.

Ла Скала» — мировой центр оперной культуры. У этого театра блестящая история. Здание театра построено в 1776-1778 годах на месте церкви «Санта Мария делла Скала», откуда театр и получил своё название «Ла Скала» — оперный театр в Милане. Любопытно, что при раскопке площадки для строительства театра была найдена большая мраморная глыба, на которой был изображен Пилад — знаменитый мим Древнего Рима. Это было воспринято как добрый знак.

Здание театра, построенное архитектором Дж. Пьермарини, было одним из красивейших зданий в мире. Оно выдержано в строгом неоклассическом стиле и отличается безукоризненной акустикой. Художественная отделка зрительного зала сочеталась с удобным расположением мест в нем и соответствовало всем строжайшим требованиям оптики. Здание театра равнялось 100 метрам в длину и 38 — в ширину. В середине фасада возвышался портал для въезда карет с дамами и их кавалерами.

Зал имел форму подковы. В нем было пять ярусов лож и галерея. Лож было всего 194 (еще и королевская ложа). В каждой ложе помещалось от 8 до 10 человек. Все ложи были связаны между собой коридором. За ним следовал второй ряд лож, в котором располагались столы для карточной игры и торговли напитками. Сцена театра была довольно невелика. В партере первоначально не было кресел — их заменяли складные и передвижные стулья.

Освещение было довольно скудным. В ложах зажигали свечи, а те, кто сидел в партере, не рисковали снимать своих шляп и прочих головных уборов, так как на них капал расплавленный воск. Отопления в театре не было. Но зал театра был чудесным — выполнен в белых, серебряных и золотых тонах. В этом чудесном зале происходило все — от балов до азартных игр и корриды. Здание театра стоило Милану около 1 миллиона тогдашних лир. Расходы распределили между собой 90 аристократов города. Здание театра не раз реставрировалось. Во время Второй мировой войны оно было разрушено и восстановлено в первоначальном виде инженером Л. Секки. Театр «Ла Скала» вновь открыли в 1946 году.

Ла Скала — мировой центр оперной культуры. Знаменитый театр признан символом Италии. Его блестящая история — часть истории итальянского народа.

Место расположения: Оперный театр находится в Милане, в одном из главных итальянских городов.

В «Ла Скала» выступали и выступают выдающиеся итальянские и иностранные исполнители. В XX веке это — Э. Карузо, Титта Руффо, де Лука, Т. Скипа, Б. Джильи, Г. Бензанцони, М. Канилья, М. Дель Монако, М. Каллас, Р. Тебальди, Б. Христов, Ф. Корелли, Ф. Шаляпин, Л. Собинов. Первой советской певицей, выступившей в «Ла Скала», была Т. Милашкина. В спектаклях театра в разное время также участвовали В. Норе́йка, И. Архи́пова, М. Решетин, В. Атлантов, Е. Образцова, М. Гулегина и другие.

Официальное название «Опера Гарнье» или «Дворец Гарнье» (Palais Garnier), прежние названия «Национальная академия музыки и танца», «Парижская опера», «Гранд-Опера».

«Гранд-Опера» — государственный оперный театр, крупнейший центр французской музыкально-театральной культуры. В момент своего основания — в 1669 году — театр назывался Королевской академией музыки. Король Людовик XIV выдал патент поэту П. Перрену и композитору Р. Камберу на организацию постоянного оперного театра в Париже. В 1671 году после объединения с Королевской академией танца театр был преобразован в Королевскую академию музыки и танца, которая начала свою деятельность 3 марта 1671 года постановкой музыкальной трагедии «Помона», написанной его основателями — П. Перреном и Р. Камбером. После Великой французской революции театр не раз менял своё официальное название — «Театр Искусств», «Театр республики и Искусств», «Театр Оперы», «Императорская академия музыки», «Королевская академия музыки и танца». В 1871 году театр получил название «Гранд-Оперá».

Королевский театр в Кóвент-Гáрдене (англ. Theatre Royal, Covent Garden) — театр в Лондоне, служащий местом проведения оперных и балетных спектаклей, публичная сцена Королевской оперы и Королевского балета. Расположен в районе Ковент-Гарден, по которому и получил название.

Современное здание театра — третье по счёту расположенное на этом месте. Оно было построено в 1858 году и подверглось кардинальной реконструкции в 1990-е годы. Зал вмещает 2268 зрителей, ширина просцениума 12,2 м, высота — 14,8 м. Венская государственная опера (нем. Wiener Staatsoper, до 1918 года Венская придворная опера) — крупнейший оперный театр в Австрии, один из центров музыкальной культуры Европы.

Венская Опера стала первым крупным зданием, которое появилось на Рингштрассе. Ее строительство началось в 1861 году — спустя всего несколько лет после сноса городских стен — и закончилось в 1869 году. К созданию приложили свои силы австрийские архитекторы Эдуард ван дер Нюль и Август Сикард фон Сикардсбург и многие известные художники того времени. Приуроченная к открытию оперы праздничная церемония, на которой присутствовали все первые лица государства, в том числе и императорская чета, Франц Иосиф I и Амалия Евгения Елизавета, состоялась 25 мая, а сразу после нее зрители наслаждались оперой Моцарта «Дон Жуан». Построенная в роскошном стиле неоклассицизм, она называлась придворной вплоть до распада Австро-Венгрии. После этого в 1920 году опера стала государственной.

Удивительно, но тогдашним жителям Вены новый архитектурный шедевр пришелся не по душе – придирчивая публика говорила, что опера недостаточно роскошна, как бы странно это ни звучало. Надо сказать, что и император не был доволен до конца доволен постройкой – он отмечал, что фасад был неприемлемо тяжелым. Возможно, такая позиция сформировалась еще и по той причине, что уже после строительства оперы, власти города решили поднять уровень Рингштрассе на один метр, и визуально казалось, что здание уходит в землю и будто бы тонет. Некоторые особо циничные и даже немного жестокие жители называли оперу архитектурным Кёниггрецем, сравнивая ее с крупным поражением при одноименном городе во время австро-прусской войны. Сегодня опера поражает туристов своим величием. Ее высота составляет 65 метров, а огромный зал, являясь крупнейшим в Австрии, способен вместить почти две тысячи зрителей. На официальном сайте я прочитала, что из них 1709 мест сидячие, 567 мест – стоячие и даже есть 4 места для людей в инвалидных колясках. На великолепном фасаде оперы вы можете увидеть необычные арки, красивые колонны, а также прекрасное творение скульптора Эрнста Хенела – пять великолепных фигур, изображающих муз, которые покровительствуют оперному искусству: Любовь, Героизм, Комедия, Фантазия и Драма. Особенно красиво, как мне кажется, здание оперы смотрится вечером с подсветкой. Репертуар театра крайне разнообразен: разумеется, его основную часть составляют классические оперы, поскольку здесь чтят и уважают традиции Венской музыкальной школы. Визитной карточкой являются оперы Моцарта, что достаточно символично, ведь именно с него и началась вся история театра. Многие ошибочно считают, что на этом все заканчивается – но на самом деле здесь можно посмотреть и знаменитые постановки балета (как, например, «Лебединое озеро», ставшее громкой премьерой еще в прошлом веке, о которой говорили на протяжении еще нескольких лет), и современные, достаточно новые представления, и мало известные широкой публике, но от этого не менее замечательные выступления.

Метрополитен-опера (Metropolitan Opera)

Метрополитен-опера является одним из ведущих оперных театров и популярной достопримечательностью Нью-Йорка. Наряду с Венской государственной оперой и миланским Ла Скала, Метрополитен-опера входит в тройку самых престижных оперных площадок мира.

Здесь в разное время на сцену выходили гениальные артисты, имена которых навечно вписаны в славную летопись театра. С 1903 года и вплоть до окончания карьеры в Метрополитен-опере выступал легендарный Энрико Карузо. В 1910 году восхищенные зрители тепло принимали нашего именитого соотечественника, оперного и камерного певца Федора Шаляпина. С труппой «Русского балета» сюда приезжал Сергей Дягилев. На знаменитой сцене Метрополитен-оперы танцевала и Анна Павлова. В сокровищницу театра неоценимый вклад внесли Мария Каллас, Пласидо Доминго, Монсеррат Кабалье и другие выдающиеся исполнители.

Американский размах и классические оперные традиции ежегодно привлекают в Метрополитен-оперу более 800 тысяч зрителей. А те, кто лишены возможности приехать, могут смотреть постановки в режиме реального времени, непосредственно на официальном сайте www.metopera.org. Кинотеатрами во многих странах мира регулярно организуются прямые трансляции оперных спектаклей в формате HD (цифрового телевидения высокой четкости). Первый такой показ состоялся 30 декабря 2006 года: на больших экранах демонстрировалась опера-зингшпиль Моцарта «Волшебная флейта». Аудитория таких трансляций постоянно расширяется. Это происходит за счет добавления новых кинотеатров-участников из разных уголков планеты.

Шекспировский театр «Глобус» – один из самых старых театров на территории Англии. Расположен «Глобус» на южном берегу Темзы. Известность театру, прежде всего, принесли первые постановки на сцене произведений Шекспира. Здание перестраивалось по различным причинам три раза, что и составляет богатую историю театра Шекспира. Начало история театра «Глобус» берет в 1599 году, когда в Лондоне, где всегда с любовью относились к театральному искусству, друг за другом строятся здания публичных театров. Для строительства новой арены были использованы строительные материалы – деревянные конструкции, оставшиеся от другого строения – самого первого публичного театра с логичным названием «Театр». В эпоху Шекспира произошел переход от любительского театрального искусства к профессиональному. Возникали актерские труппы, поначалу ведущие бродячее существование. Они ездили по городам и показывали представления на ярмарках. Представители аристократии стали брать актеров под покровительство: они принимали их в ряды своих слуг.

Это давало актерам положение в общество, хотя оно было очень низким. По этому принципу часто и называли труппы, например, «Слуги лорда Камергера». Позже, когда к власти пришел Иаков I, покровительствовать актерам стали только члены королевской семьи, и труппы стали переименовывать в «Слуг его Величества Короля» или других членов монаршей семьи. Труппа театра «Глобус» представляла собой товарищество актеров на паях, т.е. пайщики получали доход от сборов со спектаклей. Братья Бёрбеджи, как и Уильям Шекспир – ведущий драматург в труппе, и еще трое актеров были пайщиками «Глобуса». Актеры второго плана и подростки состояли в театре на жаловании и не получали дохода со спектаклей.

Старейший не только во Франции, но и во всей Европе французский театр **«Комеди Франсез»** (Comédie-Française), работает уже больше 330 лет. Он является ведущим драматическим театром в Париже, а также одной из самых известных достопримечательностей города, особенно любимой русскими туристами. Театр «Комеди Франсез» был создан указом короля Людовика XIV спустя семь лет после смерти знаменитого Жана-Батиста Мольера.

По сути, в этом театре указом короля было объединено два парижских театра, имевшихся тогда в столице Франции. А именно театр Мольера, ранее слившийся с театром «Маре», и театр «Бургундский отель». В труппу вновь созданного театра вошли известные в то время актеры М. Шанмеле, Л. Бежар, Ш. Лагранж, М. Барон и др. В Доме Мольера, как ещё иногда называют «Комеди Франсез», были показаны практически все пьесы великого драматурга. Здесь ставились постановки Бомарше, Дидро, Вольтера и Расина.

Одним из самых ярких символов Сицилии являются куклы на верёвочках, именуемые «пуппи» или «марионетки». И богатейших коллекций этих театральных кукол может похвастаться Музей марионеток в городе Палермо. Во все времена кукольный театр находился на «особом счету» у населения острова Сицилия. Первые уличные спектакли здесь проводились уже в Средние века и отображали разные эпизоды борьбы христиан с сарацинами. Конечно, в привычном для нас виде кукольные представления стали популярными лишь в конце XIX века. Сначала весь театральный репертуар состоял из истории о Ринальдо и Орландо, рассказывавшей о приключениях рыцарей, правде, чести и любви. Со временем появились фигуры Вора и Бандита. Причём после 1860 года первый персонаж был идеологически переосмыслен и превратился в героя, участвовавшего в борьбе с социальной несправедливостью вообще и с Карлом Великим в частности. Большинство текстов сицилийских представлений основаны на литературных произведениях, но несколько измененных и обогащенных всевозможными народными пословицами и поговорками. В качестве музыкального сопровождения обычно использовался орган. Но такой сицилийский театр вряд ли бы состоялся, не будь его кукольники ещё и превосходными актерами, способными говорить десятками голосов и практически оживлявшими куклу. Вот только двигающиеся по планете «семиимильными шагами» телевидение и кинематограф привлекали всё больше внимания, и кукольники просто не выдерживали конкуренции. Многие кукольные театры были закрыты в конце XX века. Но, хотя марионетки и считался способом художественного выражения низов, сегодня пуппи остаются одним из символов Сицилии. И именно в региональном центре Палермо находится **Международный Музей марионеток**.

15. Исполнительское мастерство актера как основное выразительное средство искусства театра.

Искусство актера - это искусство создания сценических образов. Исполняя определенную роль в любом из видов сценического искусства, актер как бы уподобляет себя лицу, от имени которого он действует в спектакле, эстрадном номере и т.п.

Материалом для создания этого «лица» (персонажа) служат собственные природные данные актера: наряду с речью, телом, движениями, пластичностью, ритмичностью и т.д. такие, как эмоциональность, воображение, память и др. Создавая сценический образ своего героя, актер, с одной стороны, раскрывает его духовный мир, выражая это через поступки, действия, слова, мысли и

переживания, а с другой - передает с той или иной степенью достоверности (или театральной условности) манеру поведения и внешность.

Человек, посвятивший себя актерской профессии, должен обладать определенными природными данными: заразительностью, темпераментом, фантазией, воображением, наблюдательностью, памятью, верой; выразительными: голосом и дикцией, внешностью; сценическим обаянием и, естественно, высокой исполнительской техникой. Важнейшее (главное) выразительное средство актера - действие в образе, действие, которое по сути своей является (должно являться) органическим сплавом его психофизического и словесного действий. Виды действий: внешнее и внутреннее.

Внешнее - это когда действия героев выражаются в поступках. В поступках действие выражается наиболее полно.

Внутреннее действие - это психологическое, душевное движение. Они могут остаться на уровне помыслов, но всё равно они во многом раскрывают героя.

актер режиссерское искусство сценический

Актёрское искусство, искусство театральной игры, создания сценических образов.

Художественная специфика театра - отражение жизни в форме непосредственно происходящего перед зрителями драматического действия - может осуществляться только посредством актерского искусства. Цель его - воздействовать на зрителя, вызвать у него ответную реакцию. Выступление перед зрителем является важнейшим и завершающим актом воплощения роли, и каждый спектакль требует творческого воспроизведения этого процесса.

Творчество актёра исходит из драмы - её содержания, жанра, стиля и т. д. Драма представляет собой идейную и смысловую основу актерского искусства. Но известны такие виды театра (например, народная комедия масок), где актёр располагает не полным текстом пьесы, а лишь его драматической канвой (сценарием), рассчитанной на искусство актёрской импровизации. Актёрский образ убедителен и эстетически ценен не сам по себе, а в той мере, в какой через него и посредством него развивается главное действие драмы, выявляется её общий смысл и идейная направленность. Исполнитель каждой роли в спектакле тесно связан поэтому со своими партнёрами, участвуя вместе с ними в создании того художественного целого, каким является театральная постановка. Драма предъявляет актёру порой весьма сложные требования. Он должен выполнять их как самостоятельный художник, действуя вместе с тем от имени определённого персонажа. Ставя себя в обстоятельства пьесы и роли, актёр решает задачу создания характера на основе сценического перевоплощения. При этом Актерское искусство - единственный вид искусства, в котором материалом художнику служит его собственная природа, его интеллектуальный эмоциональный аппарат и внешние данные. Актёр прибегает к помощи грима, костюма (в некоторых видах театра - к помощи маски); в арсенале его художественных средств - мастерство речи (в опере - вокальное искусство), движение, жест (в балете - танец), мимика. Важнейшие элементы актерского творчества - внимание, воображение, эмоциональная и моторная память, способность к сценическому общению, чувство ритма и др.

16. Система К.С. Станиславского.

Система Станиславского строится по законам самой жизни, где существует нерасторжимое единство физического и психического, где самое сложное духовное явление выражается через последовательную цепь конкретных физических действий. Знание дает уверенность, уверенность порождает свободу, а она, в свою очередь, находит выражение в физическом поведении человека. Внешняя свобода — результат свободы внутренней.

Почти все наши актеры — выпускники кино- и театральных вузов страны, а значит являются учениками классической актерской школы К.С. Станиславского. Имя Константина Сергеевича Станиславского, реформатора русского театра, выдающегося режиссера и артиста, по праву стоит в ряду великих имен мировой культуры.

Станиславский родился в 1863 году в Москве, и принадлежал по рождению и воспитанию к высшему кругу русских промышленников, был в родстве со всей именитой и купеческой Москвой. В 1897 г. встреча К.С. Станиславского с В.И. Немировичем-Данченко в «Славянском базаре» привела к созданию Московского Художественного театра. Создание нового театра определило новые задачи в актерской профессии. Станиславский пробует создать систему, которая могла бы дать артисту возможность публичного творчества по законам «искусства переживания» во всякую минуту пребывания на сцене, возможность, которая открывается гениям в минуты вдохновения.

Система Станиславского представляет собой научно обоснованную теорию сценического искусства, метода актерской техники. В противоположность ранее существовавшим театральным системам, она строится не на изучении конечных результатов творчества, а на выяснении причин, порождающих тот или иной результат. Актер должен не представлять образ, а «стать образом», его переживания, чувства, мысли сделать своими собственными.

Раскрыв самостоятельно или при помощи режиссера основной мотив произведения, исполнитель ставит перед собой идейно-творческую цель, названную Станиславским сверхзадачей. Стремление к достижению сверхзадачи он определяет как сквозное действие актера и роли. Учение о сверхзадаче и сквозном действии — основа системы Станиславского.

В основе системы лежит разделение актёрской игры на три технологии: ремесло, представление и переживание.

Ремесло по Станиславскому основано на использовании готовых штампов, по которым зритель может однозначно понять, какие эмоции имеет в виду актёр. Искусство представления основано на том, что в процессе длительных репетиций актёр испытывает подлинные переживания, которые автоматически создают форму проявления этих переживаний, но на самом спектакле актёр эти чувства не испытывает, а только воспроизводит форму, готовый внешний рисунок роли. Искусство переживания — актёр в процессе игры испытывает подлинные переживания, и это рождает жизнь образа на сцене

Принципы системы Станиславского следующие:

Принцип жизненной правды — первый принцип системы, который является основным принципом любого реалистичного искусства. Это основа основ всей системы. Но для искусства необходим художественный отбор. Что же является критерием отбора? Отсюда вытекает второй принцип.

Принцип сверхзадачи — то, ради чего художник хочет внедрить свою идею в сознание людей, то, к чему он стремится в итоге. Мечта, цель, желание. Идейность творчества, идейная активность. Сверхзадача — это цель произведения. Правильно используя сверхзадачу, художник не ошибется в выборе технических приемов и выразительных средств.

Принцип активности действия — не изображать образы и страсти, а действовать в образах и страстях. Станиславский считал, что кто не понял этого принципа, тот не понял систему и метод в целом. Все методологические и технологические указания Станиславского имеют одну цель — разбудить естественную человеческую природу актера для органического творчества в соответствии со сверхзадачами.

Принцип органичности (естественности) вытекает из предыдущего принципа. В творчестве не может быть ничего искусственного и механического, все должно подчиняться требованиям органичности.

Принцип перевоплощения — конечный этап творческого процесса — создание сценического образа через органическое творческое перевоплощение. Рождение места и действий «здесь и сейчас». Очень важная особенность актёрской игры — переживание «здесь и сейчас». Любая эмоция, любое действие должно родиться на сцене. Актёр, несмотря на то, что он знает, что он должен делать как тот или иной персонаж, должен дать себе возможность захотеть совершить то или иное действие. Действие, таким образом совершённое, будет естественным и оправданным. Если одно и то же действие из спектакля в спектакль будет совершаться каждый раз «здесь и сейчас», то оно не станет у актёра неким «штампом». Актёр каждый раз будет выполнять его по-новому. И для самого актёра выполнение этого действия каждый раз будет давать ощущение новизны, необходимое для того, чтобы получать удовольствие от своей работы. Взаимодействие с партнёрами. Творчество в театре чаще всего носит коллективный характер: актёр работает на сцене вместе с партнёрами. Взаимодействие с партнёрами — очень важный аспект актёрской профессии. Партнёры должны друг другу доверять, друг другу помогать и содействовать. Чувствование партнёра, взаимодействие с ним — один из основных элементов актёрской игры, позволяющих поддерживать включённость в процесс игры на сцене.

17. Система Мейерхольда «Биомеханика».

Всеволод Мейерхольд сыграл выдающуюся роль в становлении театра нового типа — условного театра.

Творческими методами режиссуры Мейерхольда являлись: монтаж, театрализация, социомеханика, (анализ, агитация, биомеханика, социология) музыкальный реализм. Совокупность и взаимодействие развитых форм режиссуры, кинематографический реализм.

Мейерхольд отказывался от бытовых подробностей, психологичности,

осуществляя не «правду жизни», а правду восприятия жизни художником, под собственным углом зрения. Он был ярким, первым режиссером условного театра, Мейерхольд был мастером внешней формы зрелища. Одно из проявлений условного театра тяготение к театру площадному, народному. Вот основные его принципы и приемы:

1. Принцип карнавализации. Использование приемов площадного балагана, цирка, пантомимы с их буффонадой, фарсом, сатирой, иронией и эксцентричным эпатажем; Разделение персонажей на положительных и отрицательных; Острая характерность образов; Прием метафоры, гротеска как средства выразительности. Прием использования натуралистических деталей, сближающих деталей, сближающих театр с жизнью (подлинные материалы в декорациях, пиротехнические эффекты, натуральность и нагота приемов игры с натуральными вещами).

2. Принцип злободневности, актуальности. (Прием приспособления текста к текущему дню, включение в режиссуру представления событий жизни и хроники дня. Действие в разговоре).

3. Принцип активизации зрительского зала. (Призывы, лозунги, брошенные в зал с целью воздействия на зрителя).

Прием разжигания зрительного зала с помощью актеров – зажигалок, направляющих реакцию зала и превращающее их в соучастника спектакля. Прием перенесения сценического действия в зрительный зал для активного вовлечения в него аудитории (митинг, игра). Прием исполнения зонгов/песен. Отсутствие оформления сцены для сосредоточения. Зрелище для народа – есть зрелище самого народа. Ритмика монологов.

4. Принцип поляризации жанров. (нет чистых жанров, есть жанр авторов, жанр режиссера, жанр актера). Прием восприятия коллектива, как части массы.

5. Принцип эпизодного построения Мейерхольд употреблял спектакль концерту (Прием применения экрана с ремарками в виде лозунгов, названий эпизодов с целью нарушения механического восприятия событий).

Ассоциативный и параллельный монтаж.

6. Принцип поэтического преобразования действительности (гипербола в подтексте, применение кинопроекции, прием подачи реплик отдельных персонажей и вещей хором). Парадоксальность в трактовке сцен и образа для разрушения, сложившегося стереотипа восприятия. Прием контраста музыки с действием, усиливающий эмоциональное воздействие. Применение музыкальных лейтмотивов. Особенности актерского существования в представлениях Мейерхольда.

1. Большая мера обобщения.

2. Импровизационность.

3. Передача актерам не образа, а своего отношения к образу.

4. Прием предигры. Движение рождает слово.

5. Актер должен зеркалить, слышать и видеть себя со стороны.

6. Синтетичность актера.

7. Создание социального образа маски.

8. Действие актера строилось по цепочке: намерение – осуществление – реакция.

Мейерхольд всегда стремился к демократизации искусства, театрализованных представлений и искал новые формы. Он предложил такие зрелищные формы: спектакль – митинг, спектакль обозрение, памфлет, оратория, реквием, спектакль агитацию, агит скетч и др. Творческое наследие Мейерхольда вызывает интерес и сейчас как в нашей стране, так и за рубежом.

18. Драматургия. Понятие жанра и стиля. Драма, комедия, трагедия.

Драматургия зародилась еще в античные времена. Уже тогда возникли два важнейших драматических жанра — трагедия и комедия. Основным конфликтом в трагедии уже тогда был конфликт в душе главного героя между долгом и совестью. Однако античная драма имела свои отличительные особенности, самая главная из которых — идея фатума, предопределенности, судьбы. Важную роль в античной драме играл хор — он формулировал отношение зрителей к происходящему на сцене, подталкивал их к сопереживанию (т. е. зрители как бы сами являлись участниками действия). Комедия строилась в основном на бытовых сюжетах, в основе сюжета лежали забавные недоразумения, ошибки, комические случаи и проч. В средние века христианская церковь способствует возникновению новых жанров драмы — литургическая драма, мистерия, миракль, моралите, школьная драма. В XVIII веке драма сформировалась как жанр, распространились также мелодрамы, фарсы, водевили. В эпоху классицизма формулируются особые правила драматургии, основным из которых было так называемое «единство места, времени и действия». В современной драматургии все большее значение приобретает такой жанр, как трагикомедия. Драма последнего столетия включает в себя и лирическое начало — так называемые «лирические драмы» (М. Метерлинк и А. Блок).

В драматургии традиционно выделяют три основных жанра: трагедию, комедию и драму.

1. Трагедия — жанр, показывающий действительность и изображаемые характеры в их трагическом становлении. Для трагедии характерен так называемый трагический конфликт. События приводят героя трагедии к тому, что напр. его представления о долге вступают в противоречия с его понятиями о совести, с его личными чувствами и т. д. Эти противоречия не могут быть разрешены самим героем, поэтому они носят название «трагических». Попытка разрешить их обычно приводит героя к гибели — естественному выходу из тупиковой ситуации. Основной пафос трагедии заключен не в ее сюжете, не в содержании конфликта, а в том, как герой пытается разрешить неразрешимые противоречия. Именно поэтому пафос трагедии, как правило, героический. Понятие о трагических противоречиях очень часто связано с понятием о трагической вине главного героя. Вступив на путь разрешения неразрешимого, главный герой совершает действия, усугубляющие его внутренний разлад, чем большие усилия он прикладывает к тому, чтобы выйти из конфликта, тем острее становится этот конфликт. В этой связи возникает идея предопределения, фатума, обреченности. Например, трагедия Шекспира «Гамлет». Долг призывает Гамлета отомстить за отца, но его понятия о гуманности, его любовь к матери и Офелии вступают в противоречие с необходимостью мстить. Вступив на путь мести, Гамлет, желая убить Клавдия (нового короля), убивает Полония (отца своей возлюбленной). Теперь на нем лежит трагическая вина, усугубляющаяся тем, что Офелия сходит с

ума и кончает жизнь самоубийством (в результате тех же трагических противоречий — в ней борются долг по отношению к отцу и любовь к Гамлету), а Лаэрт (ее брат) клянется отомстить Гамлету за кровь отца. Вследствие своей клятвы Лаэрт становится слепым орудием в руках Клавдия (в этом состоит трагическая вина Лаэрта), а потом погибает. Клавдий, пытаясь избавиться от Гамлета, подкупает его друзей — Розенкранца и Гиль-дестерна, которые погибают из-за того, что предали своего друга, Гамлета (в этом их трагическая вина). На матери Гамлета также, лежит трагическая вина — она потворствовала убийце, именно поэтому она погибает, выпив яд вместо Гамлета.

2. Комедия — жанр, в котором характеры, ситуации и действие представлены в смешных формах или проникнуты комическим. Вплоть до классицизма под комедией подразумевалось произведение, противоположное трагедии, с обязательным счастливым концом, ее герои, как правило, были из низшего сословия. Долгое время комедия считалась «низким жанром», и только в эпоху Просвещения (начиная с Мольера) это было нарушено признанием «среднего жанра», так называемой «мещанской драмы». В XIX и особенно в XX веке комедия — свободный и весьма разноликий жанр. Комедия устремлена в первую очередь к осмеянию безобразного («недолжного», противоречащего общественному идеалу или норме): герои комедии внутренне несостоятельны, несообразны, не соответствуют своему положению, предназначению и этим приносятся в жертву смеху, который и развенчивает их, выполняя тем самым свою «идеальную» миссию. Однако и в острой социальной комедии (напр. в «Горе от ума» Грибоедова) изображение человеческих страданий («миллион терзаний» Чацкого) допустимо лишь в определенной мере; иначе сострадание вытесняет смех и комедия преобразуется в драму.

3. Драма — подобно комедии, воспроизводит преимущественно частную жизнь людей, но ее главная цель — не осмеяние нравов, а изображение личности в ее драматических отношениях с обществом. Подобно трагедии, драма тяготеет к воссозданию острых противоречий, но вместе с тем ее конфликты не настолько напряжены и неразрешимы и допускают возможность благополучного окончания, а ее характеры не столь исключительны. Как самостоятельный жанр драма возникает в XVIII веке у просветителей («мещанская драма» во Франции и Германии); ее интерес к социальному укладу и быту, нравственным идеалам демократической среды, к психологии «среднего человека» способствовал укреплению реалистических начал в европейском искусстве. В процессе развития драмы ее внутренний драматизм сгущается, благополучная развязка встречается все реже, герой остается обычно в разладе с обществом и самим собой («Гроза», «Бесприданница» Островского, пьесы Чехова, Горького). Драма XIX—XX вв. является преимущественно психологической.

19. Разбор драматургического материала. Сквозное действие. Контрдействие. Конфликт.

Для того чтобы всесторонне изучить пьесу, необходимо:

а) Как можно глубже вникнуть в содержание произведения: установить события и конфликты, из которых складывается сюжет пьесы;

- б) Представить себе во всем качественном разнообразии человеческих индивидуальностей те образы героев пьесы, которые стоят в центре событий и являются причиной основного драматургического конфликта;
- в) Найти сквозное действие, которое служит проводником идеи – «сверхзадачи» в пьесе. Сквозное действие осуществляет в пьесе становление идеи, выявляет ее развитие, то есть борьбу со всем, что противостоит ей по ходу сюжета, и, наконец, завершается торжеством идеи. Режиссер должен знать фактическую, конкретную обстановку, в которой разворачивается действие, как всей пьесы, так и каждого акта и сцены в отдельности.

Сквозное действие помогает режиссеру отыскать в пьесе те отдельные в каждом событии действия, через которые возникает идея пьесы; затем те главные действия, в которых разворачивается борьба «за» и «против» идеи произведения; и наконец, то действие, которое приводит к торжеству, к победе идеи. Таким образом, сквозное действие теснейшим образом связано с идеей – сверхзадачей пьесы. Необходимо проделать всю эту большую работу и, тогда идея пьесы станет ясной и можно будет увидеть, что из первоначальных замыслов годится для ее сценического воплощения, а что представляет плод случайной, пусть яркой, но необязательной ассоциации.

Задача режиссера – найти такие действия, такую логику событий в пьесе, которая наиболее глубоко и сценически выразительно воплощала бы ее идею. Эту цепь важнейших действий в пьесе мы называем сквозным действием, которое должно с наибольшей силой выявить идею – сверхзадачу пьесы и спектакля, то есть то, ради чего автор написал произведение, а театр поставил спектакль. Линия действия, поведения героя пьесы, рассматриваемая в непосредственном взаимодействии с окружающей его средой, а на сцене – в первую очередь с партнерами его по пьесе, является тем сквозным действием, которое в процессе работы актера над ролью будет постепенно наполняться богатством внутренней психической жизни человека, составляющего сущность данного образа.

Внутри каждого события находится жесткая ломаная линия драматической перипетии события. Это структура. Поверх нее дугой изгибается жизнь персонажей, наполненная деталями и подробностями микронаблюдений, — это ваше творчество. Жизнь внутри каждого события взрывается непредсказуемым конфликтом. Можно сказать — мы проходим через события, как ребенок проходит через таинственный лес. Вдали мерцает звезда конечной цели. Ребенок забрасывает в ее направлении камешек. И идет в загадочную темноту через событие к этому камешку. Потом еще раз бросает и еще...

Он движется по пути сквозного действия. Все события объединяет сквозное действие фильма, ему противостоит сквозное контрдействие. Они сталкиваются в конфликтах в каждом событии. Цепочка этих конфликтов и есть цепь событий. Все ценности в драме вырастают через конфликты событий.

Драматическое столкновение основных противоборствующих сил в произведении, в ходе которого раскрывается тема произведения и утверждается его идея, называется конфликтом.

Конфликт (от латинского *conflictus* - столкновение, разногласие, спор) прямое или опосредованное отражение искусством жизненных противоречий. Нередко конфликт называют коллизией.

В конфликте противостоят друг другу персонажи, взгляды на мир или различные позиции в определенной ситуации. " Драматическое действие не ограничивается простым и спокойным достижением цели; напротив, оно протекает в обстановке конфликтов и столкновений и подвергается давлению обстоятельств, напору страстей и характеров, которые ему противодействуют и ему сопротивляются. Эти конфликты и коллизии, в свою очередь, порождают действия и реакции, которые в определенный момент вызывают необходимость примирения". (Гегель).

Являясь толчком к действию, конфликт определяет собой движение сюжета и разрешается в финале произведения. Типы разрешения конфликта различны и варьируются в зависимости от жанра произведения. Конфликт поддерживается и разворачивается чаще всего в ходе развития действия.

Линия, проводимая той из противоборствующих сторон, которая активна, возбуждает и ведет своими поступками конфликт, называется - **действием**.

Противостоящая ей линия называется **контрдействием**.

Действие нередко выражает авторскую позицию, но это отнюдь не является обязательным условием. Можно привести многочисленные примеры, когда авторская позиция выражена через контрдействие.

Основные модели драматического конфликта условно можно обозначить следующим образом:

- соперничество двух персонажей по экономическим, любовным, нравственным, политическим и иным причинам;
- конфликт двух мировоззрений, двух непримиримых моралей - нравственная борьба между субъективным и объективным, привязанностью и долгом, страстью и рассудком. Эта борьба может происходить в душе героя или между двумя лагерями, которые пытаются привлечь героя на свою сторону;
 - конфликт интересов индивидуума и общества;
- нравственная или метафизическая борьба человека против какого-либо принципа или желание, превосходящее его возможности (Бог, абсурд, идеал, преодоление самого себя и т.д.).

Наличие героя является основным признаком конфликта, поскольку герой определяется как форма самосознания и как нечто, противостоящее другому персонажу или другому нравственному принципу. Каждый эпизод или тема приобретают смысл лишь в зависимости от других тем, которые ей противоречат или стремятся на нее повлиять. "Характеры и ситуации... пересекаются, определяют друг друга, ибо каждый характер и каждая ситуация желают самоутвердиться, выдвинуться на первый план в ущерб остальным, пока все это волнение не достигнет окончательного успокоения". (Гегель).

В распоряжении режиссера находятся все сценические средства для конкретизации действующих сил: физические данные актеров, мизансцена, сценография и т.д. Однако построение конфликта требует от режиссера точного выбора средств для зрительного восприятия человеческих отношений и "физического" воплощения психологических или идеологических конфликтов.

За частными причинами конфликта между героями, нередко различаются причины социальные, политические или философские. Так конфликт между Гамлетом и Клавдием несёт не только и не столько характер личной мести,

сколько философско-социальную подоплеку этой вражды. Любой драматический конфликт покоится на противоречиях между двумя группами или идеологиями, которые в определенный момент оказываются в состоянии борьбы.

20. Посещение театра. Обсуждение просмотренного спектакля.

Посещение театра. Обсуждение спектакля по предложенному плану (содержание театрального спектакля, характеристика персонажей, их поступков, отношений с другими героями, речь героя, особенности костюмов, реквизита персонажа, отношение автора пьесы к своим героям, сценическое пространство: декорации, музыка, свет, режиссерский замысел, идея спектакля, зрительская оценка спектакля).

ЗАЧЕТЫ

1. Контрольные уроки: 1-3 четверть учебного года
2. Зачет: 4 четверть учебного года
3. Итоговый зачет: по завершении курса обучения.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета «Беседы об искусстве», который предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:

- первичные знания об особенностях использования выразительных средств в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
 - знание произведений в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
 - навыки эмоционально-образного восприятия произведений театрального, музыкального и изобразительного искусства;
 - навыки самостоятельной творческой работы в области театрального, музыкального и изобразительного искусства.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

В качестве средств контроля успеваемости образовательные учреждения могут использоваться устные опросы, тестирование и практические занятия. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце каждой четверти в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Беседы об искусстве».

По окончании четвертей и полугодий учебного года выставляются оценки, соответствующие целям и задачам программы «Беседы об искусстве» и ее учебному плану.

Текущий контроль – осуществляется регулярно преподавателем на уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, качества выполнения заданий.

На основе текущего контроля и контрольного урока выводятся четвертные оценки. На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные формы опроса.

Пример письменных заданий для контрольного урока, тестирование:

1 год обучения.

Тестирование 1 четверть:

1. К временным видам искусства относят

- А) Музыка, художественная литература
- Б) Танец, театр
- В) Цирк

2. К пространственно-временным (зрелищным) видам искусства относят...

- А) Архитектура, дизайн
- Б) Танец, театр, кино, цирк
- В) Живопись, скульптура

3. Основные виды изобразительного искусства – ...

- А) Живопись, графика и скульптура
- Б) Натюрморт, пейзаж

4. Способы работы с акварелью:

- А) «по-сухому», так и «по-мокрому»
- Б) «По-холодному», «по горячему»
- В) По мокрому, по твердому

Тестирование 2 четверть:

1. Жанры литературы:

- А) Сказка, рассказ, песнь, былина, миф

Б) Композиция, эскиз, сюжет

В) Тембр, ритм, блюз

2. Духовые делятся на две большие группы:

А) Деревянные и железные

Б) Медные и бамбуковые

В) деревянные и медные

3. Струнная группа делится на две основные подгруппы:

А) Смычковые и щипковые инструменты

Б) Щипательные и смычковые

В) Щипковые и стручковые

Тестирование 3 четверть:

1. Танец - это...

А) Искусство движения

Б) Искусство перемещения

В) Искусство выражения

2. Театр в переводе с древ. Греческого языка – это...

А) Место для зрелищ

Б) Место для потех

В) Место для просмотра чего-либо

3. Перечислите выразительные средства театрального искусства:

А) Афиша, реклама, билет

Б) Слово, мимика, костюм, декорации, музыка, шумовое и световое оформление.

В) Комедия, трагедия, драма

4. Декорация – это...

А) Внешний вид зрительного зала

Б) Это вид сцены и зала сверху

В) Оформление сцены, воссоздающее материальную среду, в которой действует актер

Тестирование 4 четверть:

1. Хохлома. Какие основные цвета использовал художник в росписи хохломских изделий?

А) Синий, белый

Б) Белый, Красный, золотой

В) Черный, красный, золотой

2. Как называется посуда окрашенная сине-голубым узором, расположенном на белом фоне?

А) Хохлома

Б) Елецкие изделия

В) Гжельские изделия

3. Назовите обрядовые произведения, те, которые исполнялись во время проведения обрядов:

А) Стихи, былина, частушка

- Б) Поговорки, пословицы
- В) Колядки, веснянки, троицкие песни
- 4. Перечислите праздники русского народного календаря:
 - А) Пасха, рождество, масленица, троица
 - Б) Хелуин , день святого Валентина
 - В) День железнодорожника, День медицинского работника

2 год обучения.

Тестирование 1 четверть:

1.Назовите что относится к художественному оформлению спектакля:

- А) Декорация, реквизит и бутафория, красочное оформление ширмы и задника, изготовление или реставрация кукол.
- Б) Сценарий, музыка, актерское исполнение
- В) Пьеса, сценарий, текст

2. Режиссер это человек который...

- А) Пишет пьесы.
- Б) Организует весь процесс по созданию спектакля и руководит этой работой.
- В) Оформляет декорации и сценическую площадку.

3. Соедините стрелками данные понятия и их определения:

Авансцена	задняя часть.
Сцена	передняя часть
Аррьерсцена	основная часть

4. Как называются удобные служебные помещения по обеим сторонам сценической коробки, где, во-первых, могут храниться элементы сценического оформления спектаклей текущего репертуара, во-вторых, монтироваться движущиеся фурки, на которых собирают нужные декорации для подачи на сцену, чтобы на их фоне мог быть сыгран следующий эпизод?

- А) Закуток
- Б) Воротник
- В) Карман

5. Какое действие выполняет театральная музыка в спектакле?

- А) должна обогащать сценическое действие, придавать ему новые краски, быть созвучной с чувством персонажей.
- Б) Просто звучит фоном
- В) никакого

Тестирование 2 четверть

1.Либретто – это...

- А)литературный текст музыкального спектакля: оперы, балета.

- Б) Танец балерины
- В) Упражнение актеров по сценическому мастерству

2. Театром кукол би-ба-бо или театром «Петрушки» называется театр...

- А) где на освещенном экране демонстрируются силуэты плоскостных кукол, вырезанных из картона.
- Б) где кукла, управляется посредством нитей или прута из металла.
- В) куклы которого надеваются на три пальца руки – вроде перчатки.

3. Оперетта – это...

- А) музыкально-сценическое произведение комедийного характера, сочетающее музыку, танец, разговорный диалог. Спектакль обычно исполняется солистами, хором, оркестром и в небольшом количестве танцорами балета.
- Б) один из видов театра теней.
- В) Рассказ про оперу.

4. Назовите репертуар Государственного академического Мариинского театра:

- А) В его репертуар входят классические и современные оперы и балеты.
- Б) Драматические спектакли
- В) Мюзиклы

Тестирование 3 четверть

1. Назовите крупнейший в мире театр кукол:

- А) Государственный академический центральный имени С. В. Образцова (ГАЦТК)
- Б) Московский государственный академический детский музыкальный театр им. Н. И. Сац
- В) МХТ им. Чехова.

2. «Ла Скала» это...

- А) Название скалы в Северной Америке
- Б) Оперный театр находящийся в Милане, он признан символом Италии.
- В) Ведущий оперный театр и популярная достопримечательность Нью-Йорка.

3. Перечислите важнейшие элементы актерского творчества:

- А) Внешние данные
- Б) внимание, воображение, эмоциональная и моторная память, способность к сценическому общению, чувство ритма
- В) умение танцевать и петь

Тестирование 4 четверть.

1. Кто такой Константин Сергеевич Станиславский ?

- А) Реформатора русского театра, выдающийся режиссер и артист, по праву стоит в ряду великих имен мировой культуры.
- Б) Хореограф в Государственном Мариинском театре оперы и балета.
- В) Поэт, писатель

2. В основе системы Станиславского лежит разделение актёрской игры на три технологии:

- А) Ремесло, представление и переживание.
- Б) Чувства, мимика, жесты
- В) Эмоции, перевоплощение

3. Сверхзадача это...

- А) то, ради чего художник хочет внедрить свою идею в сознание людей, то, к чему он стремится в итоге. Мечта, цель, желание.
- Б) тема спектакля
- В) умение решать важные задачи, стоящие перед актером

4. Кому принадлежит «Принцип карнавализации. Использование приемов площадного балагана, цирка, пантомимы с их буффонадой, фарсом, сатирой, иронией и эксцентричным эпатажем; Разделение персонажей на положительных и отрицательных»?

- А) К.С. Станиславскому.
- Б) Всеволоду Мейерхольду.
- В) Не существовало такого принципа в режиссуре.

5. В драматургии понятие «комедия» это...

- А) Веселое кино.
- Б) Жанр, в котором характеры, ситуации и действие представлены в смешных формах или проникнуты комическим.
- В) Смешная сценка.

6. Драматическое столкновение основных противоборствующих сил в произведении, в ходе которого раскрывается тема произведения и утверждается его идея, называется..

- А) Конфликтом.
- Б) Идеей.
- В) Борьбой.

Завершает учебный предмет зачет.

Требования к зачету :

Учащиеся должны продемонстрировать следующие знания и умения:

1. Первичные знания об особенностях использования выразительных средств в области театрального, музыкального и изобразительного искусства.
2. Знание основных средств выразительности театрального, музыкального и изобразительного вида искусств.

3. Знание произведений в области театрального, музыкального и изобразительного искусства

4. Навыки эмоционально-образного восприятия произведений театрального, музыкального и изобразительного искусства.

5. Умение самостоятельно и творчески работать в области театрального, музыкального и изобразительного искусства.

Критерии оценок

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале:

«5» (**«отлично»**) – интерес к предмету, грамотные ответы на заданные вопросы, глубокое знание теории, умение анализировать произведения искусства и т.п.);

«4» (**«хорошо»**) – грамотные ответы на заданные вопросы, но с небольшими недочетами, регулярное выполнение домашних заданий, интерес к предмету;

«3» (**«удовлетворительно»**) – слабая теоретическая подготовка, присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, безынициативность;

«2» (**«неудовлетворительно»**) – непонимание материала, отсутствие теоретической подготовки, пропуск занятий по неуважительной причине, отсутствие интереса к предмету.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам

Обучение по предмету «Беседы об искусстве» предполагает аудиторные и самостоятельные занятия.

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, и практических занятий. На практических занятиях учащиеся приобретают навыки анализа предметов искусства, умения ориентироваться в стилях и видах искусства.

Главная цель предмета «Беседы об искусстве» - ввести учеников в мир культуры и искусства, дать первоначальные знания об искусстве как явлении культуры, в сжатой и доступной форме систематично изложить современные представления о культуре, ее структуре, исторических типах, дать основные понятия теории искусства.

Понимание произведений культуры и искусства – сложный интеллектуальный процесс. Для этого необходимо иметь представление о специфических средствах художественной выразительности, о языках различных видов искусства; научиться общаться с героями художественных произведений, воспринимать адекватно то или иное произведение искусства. Всему этому необходимо учиться.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена на:

- выполнение домашнего задания;
- просмотры художественных альбомов, изучение кратких энциклопедий об искусстве и т.д.;
- просмотр документальных фильмов по искусству, художественных фильмов, фильмов о жизни и творчестве отдельных театральных деятелей, художников, музыкантов и т.п.
- прослушивание музыкальных произведений;
- посещение музеев, выставочных залов, галерей, театров и т.п.;
- написание докладов, рефератов, кратких сообщений по истории искусств (творчество отдельных деятелей искусства, особенности стилевых направлений в искусстве и т.п.);
- подготовку презентаций по отдельным художникам, музыкантам, стилям, произведениям (самостоятельный отбор материала, подборка видео и аудио ряда, обобщение всего выбранного материала, представления готового материала);
- составления краткой характеристики произведений искусств на основании его характерных особенностей (стилевых, жанровых и т.д.);
- умение и формирование навыков составления целевых списков литературы;
- формирование умения работать в группе, паре и т.д.;
- организацию круглых столов, проведения викторин, интервью по изучаемому предмету.
- домашняя подготовка к устному или письменному опросу по материалу прошлого урока;
- посещение культурных мероприятий;
- выполнение творческого задания:

- * составить ребус;
- * составить кроссворд;
- * подготовить доклад, реферат по пройденному материалу;
- работа над ошибками:
 - * проработка тестового задания;
 - * проработка письменного задания.

VI. Список литературы

1. Всеобщая история искусств, т. 1—6, М., 1956—66.
 2. Вишпер Б. Р., Статьи об искусстве, М., 1970.
 3. Введение в литературоведение: Учеб. для филол. спец. ун-тов / Г.Н. Пospelов, П.А. Николаев, И.Ф. Волков и др.; Под ред. Г.Н. Пospelова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2008. – 528с.
 4. Сазонова В.А. “Театральная педагогика Ю.А. Завадского”, Тамбов, ТГУ, 2000 г
 5. Кислов. М. И. Школьный театр в лицее - основные задачи, особенности и тридцатилетний опыт работы // Искусство и образование. – 2007.
 6. Карпов Н.В. Уроки сценического движения. М., 1999.
Источник: <http://reftrend.ru/145569.html>
 7. Прибаутка // Квятковский А. П. Поэтический словарь / Науч. ред. И. Роднянская. — М.: Сов. Энцикл., 1966. — 376 с.
 8. Адаскина О.Н. Русский фольклор. / О.Н. Адаскина— М.: АСТ, 2001. - 256 с.
 9. Аникин В.П. Фольклор как коллективное творчество народа: Учеб. пос. / В.П. Аникин - М.: МГУ, 1969. - 95 с.
 10. Куприна Л.С., Бударина Т.А., Маркеева О.А., Корепанова О.Н. Приобщение детей к истокам русской культуры: Конспекты занятий и сценарии календарно–обрядовых праздников: Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений / 3-е издание, перераб. и доп. / Л.С. Куприна, Т.А. Бударина, О.А. Маркеева, О.Н. Корепанова— СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 384 с.
 11. Аникст А. А. Драма // Театральная энциклопедия (под ред. П. А. Маркова). — М.: Советская энциклопедия, 1961—1965. — Т. 2.
 12. Ерошенков И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных условиях. - М.: НГИК, 1994. - 32с. Задерацкий В. Музыкальная форма. Вып.1. М.: Музыка, 1995. Киселева Н.В., Фролов В.А. Основы системы Станиславского. - Ростов на Дону: Феникс, 2000.
 13. Козюренко Ю.И. Основы звукорежиссуры в театре: Учеб. пособие для театр. учеб. заведений. - М.: Искусство, 1975. - 248 с.
 14. Культурно-досуговая деятельность: Учебное пособие / Под ред. Жаркова А.Д., Чижикова В.М. - М.: Издательство МГУК, 1981. - 48с.
 15. Марголин Л.М. Музыка в театрализованном представлении. - М.: Советская Россия, 1981.
 16. Шлет Л. Г. Детский театр // Большая советская энциклопедия.
 17. Источник: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=783525#text>
- © Библиофонд
18. Записки режиссёра. М.: "ГИТИС", 2000. Таршис Н.А. Музыка спектакля. Л.: Искусство, 1978. Товстоногов Г.А. О профессии режиссёра. Издание 2-е,

дополненное. Москва: "ВТО", 1967.

19. К. Станиславский «Работа актёра над собой» (электронный вариант). 2. М. Чехов «О технике актёра» (электронный вариант).

20. Станиславский К.С. Собрание сочинений. Т. 1-4. - М.: Искусство, 1954

Источник: <https://geographyofrussia.com/la-skala/>

21. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера.-М.:Искусство, 1969.

22. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств.-М.: Искусство, 1967.

23. Станиславский К.С. «Работа актера над собой». Спб.: Азбука.

24. Вс. Э. Мейерхольд. План курса по «биомеханике»; Биомеханика Курс 1921—1922 гг. // Мейерхольд: К истории творческого метода: Публикации. Статьи. Спб.: КультИнформПресс, 1998. С. 26-28; 38-40.