

Театральное искусство

Виды и жанры театров

A decorative graphic element consisting of several horizontal lines of varying lengths and colors (teal, light blue, white) extending from the right side of the slide towards the center.

- **Театр** (греч., основное значение — место для зрелищ, затем — зрелище) — форма исполнительского искусства. Театр — это синтез всех искусств, он включает в себя музыку, архитектуру, живопись, кинематограф, фотографию и т. д.
- **Основным средством выразительности является актёр**, который через действие, используя разные театральные приёмы и формы существования, доносит до зрителя суть происходящего на сцене. При этом актёром не обязательно должен быть живой человек. Это может быть кукла или какой-либо предмет, управляемый человеком. Театр считается самым сильным средством влияния на человека, поскольку, видя происходящее на сцене, зритель ассоциирует себя с тем или иным персонажем, и через катарсис (очищение через страдание) внутри него происходят изменения.
- **Основные работники театра:** режиссер, актеры, гримеры, гардеробщики, осветители, билетеры, пожарные, художники, рабочие сцены.

Виды театров:

- **Драматический театр**

Спектакль в драматическом театре основывается на литературном произведении — драме или сценарии, предполагающем импровизацию.

Основным средством выразительности для артиста драматического театра, наряду с физическими действиями, является речь.

При этом драматический театр в наибольшей степени является искусством синтетическим: он может включать в себя в качестве полноправных элементов и вокал, и танец, и пантомиму.

Виды театров:

- **Оперный театр**

Оперными театрами называют здания музыкальных театров, специально предназначенные для показа оперных постановок.

Опера — жанр музыкально-драматического искусства, в котором содержание воплощается средствами музыкальной драматургии, главным образом посредством вокальной музыки. В этом музыкальном жанре слиты в единое целое поэзия и драматическое искусство, вокальная и инструментальная музыка, мимика, танцы, живопись, декорации и костюмы. Композитор часто пишет оперу на сюжет, заимствованный из литературы. Практически каждая опера начинается увертюрой — симфоническим вступлением, которое в общих чертах знакомит слушателя с содержанием всего действия.

В отличие от театров под открытым небом, здание оперного театра оснащено большой сценой с дорогостоящим техническим оборудованием, включая оркестровую яму и зрительный зал в один или несколько ярусов, располагающихся друг над другом либо оформленных в виде лож.

Виды театров:

- **Балетный театр**

Вид сценического искусства; спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах.

В основе классического балетного спектакля лежит определённый сюжет, драматургический замысел, либретто, в XX веке появился бессюжетный балет, драматургия которого основана на развитии, заложенном в музыке.

Основными видами танца в балете являются классический танец и характерный танец (к характерным танцам относятся народные и национальные танцы, переработанные для исполнения в балетном спектакле).

Немаловажную роль играет пантомима, с помощью которой актёры передают чувства героев, их «разговор» между собой, суть происходящего. В современном балете широко используются другие техники танца, а также элементы гимнастики, акробатики, восточных единоборств и т. п.

Виды театров:

- **Кукольный театр**

Одна из разновидностей кукольного вида пространственно-временного искусства, в который входят мультипликационное и немультимпликационное анимационное киноискусство, кукольное искусство эстрады и художественные кукольные программы телевидения. В спектаклях театра кукол внешность и физические действия персонажей изображаются и/или обозначаются, как правило, объёмными, полу объёмными и плоскими куклами. Куклы-актёры обычно управляются и приводятся в движение людьми, актёрами-кукловодами, а иногда автоматическими механическими или механически-электрически-электронными устройствами.

Среди театров кукол различают три основных типа:

1. Театр верховых кукол, управляемых снизу.
2. Театр низовых кукол (кукол-марионеток), управляемых сверху с помощью ниток, прутов или проволоками.
3. Театр срединных кукол, управляемых на уровне актёров-кукловодов. К числу срединных кукол относятся, в частности, куклы Театра теней.

Виды театров:

- **Пантомима**

Вид сценического искусства, в котором основным средством создания художественного образа является пластика человеческого тела, без использования слов.

Как вид театрального искусства пантомима существует с древнейших времён.

В начале и середине XX века произошёл очевидный и по сей день, досаднейший раскол в развитии и восприятии искусства пантомимы в Старом Свете и Северной Америке (особенно — в США, где, как ни печально, само слово «мим» («mime») по сей день является если не «ругательным», то, по крайней мере, носит саркастический характер). В то же самое время в Европе, в России (и впоследствии, как ни парадоксально — в СССР) пантомима была трансформирована в более синтетическое искусство и серьёзно использована в театре и в системе театрального образования.

Театральные жанры:

- **Буффонада** – это комический спектакль (комическая актёрская игра), действия которой разворачиваются, как правило, на площадях. В основе жанра -народные приёмы, где главное действующее лицо – «Арлекино» , причём: не один, не два, а целая труппа подобных персонажей. Строиться все представление на окарикатуривании, то есть резком преувеличении черт характера персонажа или явлений действительности.
- **Водевиль** – это жанр: лёгкая, комедийная пьеса с куплетами; шуточные, насмешливо — сатирические песенки, которые высмеивают незначительные нарушения общественных норм (не гостеприимство, недоброжелательность соседских отношений). Особенность жанра: комедийная борьба должна быть мягкой – данный жанр, ни в какой форме не допускает проявления жёсткости.
- **Драма** – это сценический жанр, освещающий социальные конфликты человека с обществом или же с самим с собой. Драма – это ещё не трагедия, но уже и не комедия, а что-то среднее между ними. Отличается от всех остальных жанров более серьёзным содержанием, здесь и характеры героев более сложные, и сюжет значительно «весомее и запутаннее», нежели отображаемые в комедиях.

Театральные жанры:

- **Комедия** – это жанр, сюжет которого выстраивается так, чтобы откликом зрителя служила улыбки или смех. Цель: высмеять пороки людей, их характеры, заблуждения, курьёзные жизненные ситуации. Смотреть такой спектакль довольно легко, как за счёт сатиры, так и несложности сюжета и характеров персонажей.
- **Мелодрама** – жанр театрального искусства (пьеса с острой интригой), раскрывающая чувственный мир героя — отражающая внутреннюю борьбу добра и зла.
- **Мим** – короткие комедийные, развлекательные импровизированные сценки.
- **Моралите** – драматические представления в Средние века, действующие лица которых не сами люди, а отвлечённые, абстрактные понятия (например: добродетель, порок).
- **Мюзикл** – это музыкальный жанр. Здесь важная роль отводится хореографии (отличается особой отточенностью актёрских действий), также составляющими элементами данного жанра является: музыка, песня, диалог. Данный жанр очень сложный в плане постановки и при этом весьма дорогой (за счёт спецэффектов).

Театральные жанры:

- **Пародия** – создание комического эффекта, путём повторения уникальных черт персонажей, их манер, стиля речи, поведения.
- **Пастораль** – это театральный жанр (опера или балет) раскрывающий простую пастушескую, сельскую жизнь.
- **Трагедия** – катастрофический исход. Главный герой – это человек, идущий против себя, общества, рушащий устоявшиеся правила и устои. Герой (артист) на протяжении всего спектакля ведёт борьбу, а в финале — гибнет.
- **Фарс** – комический жанр средневекового театра. Комедия несложного содержания (развлекательные сценки показываемые актёрами в масках). Как правило, изображается городской быт со всеми его темными сторонами (скандалностью, грубостью, пьянкой).
- **Феерия** – волшебница, фея. Для передачи зрителю полноты сюжета используется некое волшебство, которое создаётся за счёт красочных и необычных декораций, костюмов героев, трюков и спецэффектов.
- **Флиаки** – театральные представления в Древней Греции в виде коротких шуток-сцен взятые из повседневной жизни о похождениях героев и богов.