Название учебного заведения

Реферат по учебной дисциплине «Культурология»

на тему: «История театра. Театр как вид искусства».

Выполнил: Ф.И.О.

Проверил: Ф.И.О.

2019

План

1. Введение…………………………………………………………………………………3

2. История театра. Понятие и происхождение………………………………………4

3. Театр в Древней Греции и Риме…………………………………………………5-7

4. Актёры театра Древней Греции и Рима………………………………………….8-9

5. Виды театра и структура театра. Драматический театр, театр оперы и балета, кукольный театр и др.…………………………………………………….10-11

6. Заключение…………………………………………………………………………….12

7. Список литературы……………………………………………………………………13

1. Введение.

Театр является одним из главных видов зрелищного искусства, возник в Древней Греции. Это особенное, специфическое искусство, которое и сегодня, как и в древности, продолжает притягивать к себе большие массы людей. Говоря о театре, прежде всего, принято указывать на его синтетическую природу. Театр – это соединение литературы, актёрского мастерства, режиссуры, музыки, пластики, живописи, техники сцены. Причём это соединение качественное и всегда неповторимое. Уникальность театра в этом и состоит. Всякий раз играемый спектакль выглядит иначе, чем в предыдущий раз. Актёры не играют одинаково, а зрители реагируют по-разному. Это делает театр живым, одухотворённым искусством, который, в то же время, не может существовать без публики, т. к. он питается реакцией и эмоциями зрителей.

Театральное искусство во все времена остро реагировало на социальные и морально-нравственные проблемы. Не случайно Н. В. Гоголь представлял театр как метафорическую кафедру, позволяющую сказать людям «много добра». Эти слова и сегодня очень актуальны, вот почему театр продолжает играть такую важную роль в современной культуре и жизни.

2. История театра. Понятие и происхождение.

Театром называют специальное место для созерцания какого-либо зрелища эстетического и художественного характера. Согласно этимологическому словарю, источником термина служит древнегреческое слово «θέατρον», в переводе как раз и означающее «место для зрелища». В свою очередь, указанная лексема ведёт начало от другого слова – «θεάομαι», т.е. видеть или смотреть. Но на этом смысловая цепочка не заканчивается, и учёные сопоставляют «θέατρον» с существительным «теория» («θεωρία»), что вполне логично, т.к. их объединяет общая мысль о созерцании. Примечательно, что «теория» имеет общий корень со словом «Теос» («Τέος» – Бог).

В Древнем Риме понятие «созерцать» уже очень давно приобрело религиозную подоплёку. Таким образом, приход в театр означал для римлянина созерцание и связанное с этим процессом восхищение храмом, а если брать шире, то и миром в целом. Для них театр являлся не столько практикой, сколько теорией, ведь созерцая театральное представление, человек античности познавал, таким образом, мир, воспринимал те или иные образы. В итоге, театр становился промежуточным пунктом между миром людей и миром божественным.

Предпосылки к возникновению театра возникли ещё в древности. Чтобы понять это, достаточно обратиться к ритуалам, к празднествам, бытовавшим в первобытном обществе. Люди охотно играли, воспроизводили различные ситуации, показывали поразившие их явления. И эти действия можно считать зачатком театра. Полноценным это искусство сделалось тогда, когда у представлений появились зрители, т. е. в Древней Греции и в Древнем Риме.

Развиваясь, театральное искусство вобрало в свою структуру практически все существующие виды искусств, что позволило ему стать особенным в восприятии зрителей. С давних времён театр ассоциируется с культурным подъёмом, с расцветом интеллектуальной и творческой жизни. Главной своей задачей театр видит в том, чтобы вовлечь зрителя в тот круг проблем, который поднимает постановка, и побудить его к эмоциональной и интеллектуальной активности.

3. Театр в Древней Греции и Риме.

Родиной театра в полном смысле этого слова является Древняя Греция. Датой первого представления считается 534 год до н. э. Именно тогда древнегреческая публика увидела первую в истории человечества трагедию, принадлежащую перу Афина Феспида. Поскольку по данным учёных это произошло 27 марта, то теперь этот день празднуется как день театра. После этого события трагедийные или комедийные представления стали в Древней Греции традицией.

В большинстве случаев основу трагедий составляли мифы, однако авторы старались через этот материал преломить современные проблемы. Древнегреческая комедия (или аттическая комедия) являлась синтезом общественной проблематики и обрядов, игры, веселья и представляла собой острую сатиру существующих недостатков. Театр играл огромную роль в жизни афинян, являлся для них настоящей школой.

Благоприятными условиями для развития театра послужил подъём афинской демократии. Свободные граждане получили возможность принимать участие во всех общественных делах. В круг этого влияния входил и театр, который своего пика достиг в V веке до н.э. Представлен он множеством имён, среди которых выделяются титаны: Эсхил, Софокл, Еврипид и Аристофан. Первые три драматурга писали трагедии, а Аристофан был комедиографом. Их драматургический опыт был переложен в теоретический труд, который и сегодня востребован учёными. Речь идёт о поэтике Аристотеля.

В Древней Греции театр почти сразу приобрёл статус государственного; в нём вели свою деятельность соответствующие должностные лица, которые координировали вопросы организации и финансирования.

Театральные представления всегда были приурочены к дням почитания бога Диониса, а потому проводились три раза в год. Они были построены по принципу состязаний: между собой соревновались три трагических поэта и столько же комедийных. Трагедийная секция включала в себя одну сатирскую драму и три трагедийные пьесы; комическая секция – всего одну комедийную пьесу. В финале подводились итоги, и имена победителей конкурса в номинациях драматург, актёр и хорег фиксировались документально.

Греки строили огромные и открытые сооружения для театра, позволявшие вмещать в себя огромное количество зрителей – по несколько десятков тысяч. Античные театры сохранились и до наших дней и являются уникальными памятниками культуры.

С течением времени театр эволюционировал, и в процессе его совершенствования менялась внутренняя сущность этого вида искусства: если поначалу на первых ролях выступал хор, а актёр был вспомогательным звеном, то потом они поменялись местами, и именно история личности становилась главной. Это привело к изменению структуры пьесы: уменьшились партии хора (при сохранении его присутствия), увеличилось число актёров и – как результат – сюжеты приобрели динамичность и остроту.

Театр одновременно был связан и с культом и с искусством. В первую очередь, он был связан и Дионисом, о чём свидетельствовал алтарь, размещённый в орхестре. Религиозное начало древнегреческого театра доминировало.

Сложилось и традиционное строение древнегреческого театра, при этом ориентиром для всех остальных служил афинский образец. Театры возводились, как правило, на подножиях холмов (это делалось из экономических соображений). Театр состоял из нескольких частей: орхестра (место для хора и актёров), скены (площадь со зданием) и помещения для зрителей.

Однако, как и идейно-смысловая основа древнегреческого театра, внешняя его часть также видоизменялась, но принцип основного деления оставался прежним. Это происходило в основные периоды его существования – классический и эллинистический. Театр играл огромную роль в жизни людей во все периоды, являлся культурно-религиозным центром. Благодаря древнегреческому театру развилось искусство драматургии, представленное искусством Эсхила, Софокла, Аристофана и многих других, чьё творчество впоследствии оказало ключевое влияние на мировую литературу.

Римский театр в своей основе ориентировался на древнегреческий образец. Как и в Древней Греции, рождение этого искусства имело религиозную подоплёку, только празднества, впоследствии переросшие в театральные действа, устраивались в честь римского бога Сатурна. Праздники в его честь стали именоваться Сатурналием. Римляне совершали на них различные обряды, носящие как религиозный, так и игровой характер. Иногда в структуру празднества приносились карнавальные элементы. Не обходилось и без музыки, сатирических песен (фесцинины).

Тенденция к подобным зрелищам сложилась ещё в далёкой старине, когда были распространены пляски и мимические представления этрусков, позже с добавлением диалогов, сопровождающихся жестами.

Актёрство, начавшееся распространяться в Древнем Риме, получило большой отклик у молодёжи, которая с увлечением подражала им. В своих представлениях они стремились обличить существующие социальные пороки и даже определённых знатных лиц, что потом стало запрещено. В 240 г. до н.э. было дано первое представление по специально сочинённым трагедийному и комедийному произведениям (автор Ливий Андроник), который также руководствовался древнегреческим опытом.

Тем не менее, следует отметить, что в Риме театр не имел столь важного социального значения, как это было у греков. Во главу угла римляне ставили развлекательную функцию и зрелищность. Всё это строилось на формах, изобретённых в Древней Греции. Римляне больше тяготели к сатире, к шутке, нежели к трагедии. Поначалу в древнеримской литературе оригинальных произведений в этом жанре не было, и на сцене ставились переводные древнегреческие пьесы, адаптированные под римскую действительность.

Проблема существовала ещё и в отношении к мифам. У греков мифология была основой для культурных начинаний, а римляне не испытывали большой потребности в том, чтобы перекладывать мифы в театральные пьесы, поэтому драматургический процесс в данном направлении не отличался интенсивностью. Не испытывали интереса к мифам и древнеримские зрители. Поэтому показ переводных пьес (в пересказе) был единственным способом привлечь их, ведь сюжеты древнегреческих трагиков были способны захватить внимание зрителей.

Но римляне, берясь за трагедии греков, проявляли вольность и безжалостно кроили структуру пьес. Из-за пересказов трансформировалась композиция и общая концепция. Хор был практически устранён, вместо него были введены новые песни, либо монологи, читаемые корифеями. Дуэты актёров, либо монодии стали заменой хоровых песен. Таким образом, трагедия в Древнем Риме имела совсем другое лицо, нежели на её родине.

Римская комедия, напротив, развивалась очень интенсивно и своеобразно. Точка исхода римской комедии – комическое представление ателлана с использованием масок, носящих ярко выраженный характер. Среди масок было четыре постоянных, и все они обладали чётко обозначенными особенностями. Важное обстоятельство – актёры-маски сами сочиняли текст по ходу действия, то есть, в основе представления лежала импровизация.

Выдающимся римским комедиографом считается Т. М. Плавт, который, имея актёрский опыт, знал законы театра, а потому сумел создать великолепные комедии. Другая важная фигура римской драматургии – Г. Невий, проявивший себя и как комедиограф, и как сочинитель трагедий. Именно его литературные традиции продолжил Т. М. Плавт, чьим преемником стал Теренций, заложивший основы психологизма в драматургии.

Таким образом, театр Древней Греции и Древнего Рима можно отнести к величайшим культурным достижениям человечества, которые были важны не только для античной эпохи, но и последующих эпох в развитии человечества.

4. Актёры театра Древней Греции и Рима.

В театральных представлениях Древней Греции участвовали хор и актёры. Количество хористов превышало количество актёров, которых, как правило, было не больше трёх. В связи с этим можно обозначить одну специфическую черту, связанную с профессией древнегреческого актёра. Она заключается в исполнении одним актёром нескольких ролей, в том числе и женских, в пределах одной пьесы. Главная роль обычно принадлежала автору пьесу.

Если говорить о классификации актёров, то здесь можно говорить не только о трагиках и комиках. Артисты оценивались высшими лицами по масштабу их мастерства, и в соответствии с этим они подразделялись на следующие категории: протагонист, девтерагонист и тритагонист.

Большую роль в актёрском самовыражении играл костюм. У трагиков это были одеяния – или белые или цветные, очень длинные, достававшие до полы, на ногах у них были котурны – высокие сапоги, имеющие толстую подошву, чтобы казаться выше. Актёры-трагики выступали в характерных трагических масках, с использованием париков. Всё в этом костюме было направлено на то, чтобы облагородить облик актёра, придать ему торжественное звучание.

Костюм комедийного актёра выполнял противоположную функцию – сделать его смешным. Для этого комики надевали маски гротескового характера, укороченные одеяния с подкладными подушками для зрительного увеличения массы тела, чтобы добиться комического эффекта.

Пользовались масками и хористы. Они носили костюмы и маски, изображая людей, животных и даже неодушевлённые объекты. Таким образом, костюмы актёров были неотъемлемой частью их мастерства и спектакля в целом.

В Древнем Риме актёры не были профессионалами и состояли только из мужчин. Эта профессия не относилась к уважаемым профессиям. Если зрителям не нравилась игра, то они могли подвергнуть актёра осмеянию или даже избить. Уже тогда актёрские труппы набирались антрепренёрами – хозяевами актёров, который также продумывал все нюансы представления и его организацию. Актёры готовились к спектаклю на репетициях, где отрабатывали мизансцены, думали над пластическим и мимическим решением роли, костюмами и масками.

Охарактеризовать актёрские амплуа театра Древнего Рима следует по типам представлений. Об ателлане и актёрах-масках уже говорилось выше. Существовал и другой тип театрального действа – паллиаты, в которых главными действующими лицами были раб и его господин, при этом первый разным хитроумными способами устраивал дела второго.

Жанр мим, который объединил в себе все специфические моменты римской культуры, требовал соответствующих актёров, которые могли бы изобразить, как обычных людей, так и разбойников, которые довольно часто являлись персонажами историй этого жанра.

Вторым популярным жанром была пантомима – представление без слов. Актёры, участвующие в пантомиме, должны были обладать выразительной пластикой. От артистов, работающих в жанре пирриха, который представлял собой имитацию боя, воплощаемого в танце, требовалось хореографическое мастерство. Пантомима и пирриха шли в амфитеатрах, подобно гладиаторским боям. Актёрское мастерство древних греков и римлян, их жизнь и традиции представляют собой интереснейший объект для изучения.

5. Виды театра и структура театра. Драматический театр, театр оперы и балета, кукольный театр и др.

Современный театр впитал и сохранил многие традиции античного театра. Это касается и его структуры. Многие принципы устройства античного театра перешли в устройство театра нового времени с сохранением многих названий (скена – сцена). Само слово «театр» также греческого происхождения и его семантика практически аналогична русскому значению.

Современный театр подразделяется на две основных части: для артистов и для зрителей, то есть сцену и зрительный зал соответственно. Сцена в наше время в основном имеет тип коробки (т.е. п-образна) и замкнута. Общение со зрителем происходит через портал. Обязательное условие (по крайней мере, в традиционном театре) – одежда сцены, состоящая из арлекина и занавеса, падуг и кулис, задника.

Занавес – это плотное полотно, разделяющее зрительный зал и сцену. Полотно имеет яркий цвет, чаще всего тёмный или бордовый, возможно его украшение бахромой или вышивкой, символизирующей суть театра. Классический пример – чайка на занавесе МХАТа. Занавес может раздвигаться, либо подниматься. Его функция – делать сцену невидимой для глаз зрителя в необходимые моменты. Арлекин – горизонтально расположенное полотнище, находящееся в органическом единстве с занавесом и всем помещением.

Кулисы предназначены для пространственного деления сцены, для её углубления. Падуги, помимо всего прочего, выполняют и техническую функцию – закрывают от зрителя осветительные приборы. В отличие от занавеса, кулисы и падуги не призваны привлекать к себе внимание, поэтому они не бывают ярких цветов. Зато имеют разнообразные фасоны: гладкие, со сборками, со сборками вручную.

Задник закрывает заднюю часть сцены, как это и следует из названия. Но на этом его назначение не ограничивается. Задник – это ещё и фон, сопровождающий сценическое действие, а также логическое завершение ансамбля сценической коробки. Как и кулисы, задник работает на изменения пространства сцены, на создание перспективы. Ткань для задника выбирается неплотная и светлая.

Зрительный зал также сложен по своей структуре, в которую входят партер, ложи, амфитеатр, балконы, ярусы, бельэтаж, бенуары. В нём всё устроено для удобства зрителей, которые получают возможность обозревать спектакль из центрального пространства, сбоку и сверху.

По мере развития театрального искусства произошло его разделение на два основных вида: профессиональный и самодеятельный. Профессиональный театр – это юридически зафиксированное учреждение, творческий коллектив которого состоит из профессионалов со специальным образованием. Театр такого типа имеет сложную материальную базу, зависит от коммерческого успеха и наполняемости зрительного зала.

Жанры профессионального театра: драматический, театр оперы и балета, детский театр, кукольный театр, театр оперетты. Драматический театр осуществляет постановки на основе драматургических произведений. Однако искусство драматического театра синтезировано, т.к. оно использует другие виды искусства: музыку, танец, пластику.

Театр оперы и балета базируется на постановке обозначенных в названии жанров. Для такого театра обязательна масштабная сцена, качественное техническое оснащение, сложные и разнообразные декорации. В своём штате театр оперы и балета имеет не только певцов и танцоров, но также хор, оркестр, кордебалет, дирижёра, балетмейстера и множество других специалистов.

Детский театр (ТЮЗ) – это коллектив взрослых актёров, представляющих постановки для детей. Его главной особенностью является то, что даже детские роли в нём исполняют взрослые. В ТЮЗы подбирают особенных актёров – как по фактуре, так и по внутреннему содержанию.

Кукольный театр – театр, совмещающий в своей труппе актёров-людей и актёров-кукол. При таком театре обычно функционирует мастерская, где изготавливают кукол. Репертуар в кукольном театре преимущественно сказочный. Такой театр очень зрелищный и кроме художественно-эстетического направления имеет и воспитательную функцию.

В театре оперетты, как и в театре оперы и балета, главным художественным средством являются музыка и танец; слово в нём, хотя и присутствует, менее значимо. Оперетта носит более лёгкий и развлекательный характер, чем опера. Оперетты – это комические музыкальные произведения, в них не бывает трагического сюжета. И хотя оперетту часто обвиняют в легкомыслии, музыку в этом жанре создавали крупные композиторы.

Если говорить о любительском театре, то его главное отличие заключается в привлечении непрофессионалов, в отсутствии юридического статуса. Актёры, играющие в нём, не получают зарплаты, всё в таком театре держится на энтузиазме, в том числе, и материальная база.

Таким образом, современный театр – это многообразное и многожанровое искусство, которое делает культурную жизнь насыщенной и богатой, позволяет говорить о многих проблемах языком метафор и символов. Его корни лежат в античном театре, что даёт право назвать его одним из самых древних искусств на земле.

6. Заключение.

На основе всего вышесказанного можно установить следующее. Театр возник в античности – тогда же и сформировалась его синтетическая природа. Театр наилучшим образом отвечал потребностям человека в игре, представлениях, перевоплощениях. Поначалу он тесно был связан с верованиями древних греков и римлян, но постепенно религиозное начало ушло из театральной структуры. Его назначением стало служить людям, а не богам. Театр на протяжении долгих веков не только развлекал, но и просвещал, и воспитывал, и обогащал личность эмоциями. Истинный театр всегда стремился очистить душу человека, заставить его пережить катарсис. Театр – это возможность мощно воздействовать на умы и сознание людей, поэтому на театральных деятелях лежит большая ответственность.

7. Список литературы.

1. Головня В.В. История античного театра. – М.: Искусство, 1972. – 400 с.

2. Иллюстрированная история театра. – М.: БММ, 1999. – 592 с.

3. Эмихен Г. Греческий и римский театр. – М.: Либроком, 2012. – 312 с.