

**Его величество
«ТЕАТР»**
(краткий обзор истории зарубежного
театрального искусства)

Подготовила:
Постылякова Любовь Николаевна,
преподаватель, концертмейстер
МАУ ДО «ДШИ «Ренессанс»,
г. Верхняя Салда

«Театр» в переводе с греческого – место для зрелищ, это искусство синтетическое, в нем объединяются выразительные средства литературы, музыки, живописи, архитектуры и других видов искусств.

«Великие Дионисии»

Истоки древнегреческого театра берут свое начало с обрядов, ритуалов, древних празднеств в честь бога Диониса, которые назывались Дионисии.

Театр в Греции был делом государственным, и организацию представлений брало на себя государство

Празднование Дионисий
сопровождалось состязанием
драматургов

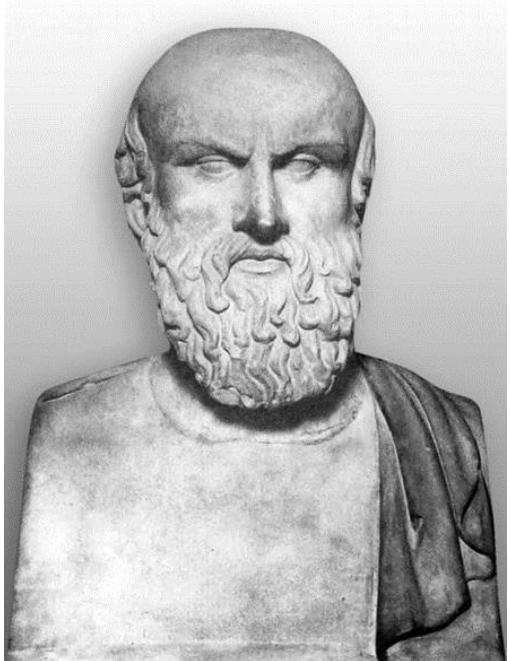

В 534 г. до н.э. драматург Феспид добавил к хору выступление одного актера. Позже драматурги Эсхил и Софокл увеличили количество актеров до трех. Так стало возможно развитие действия.

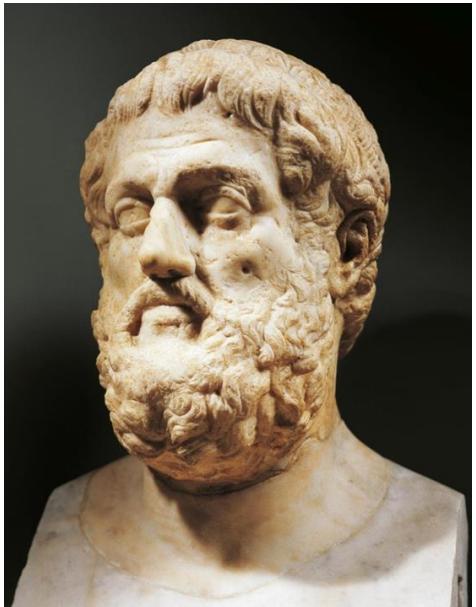

Актеры на сцене

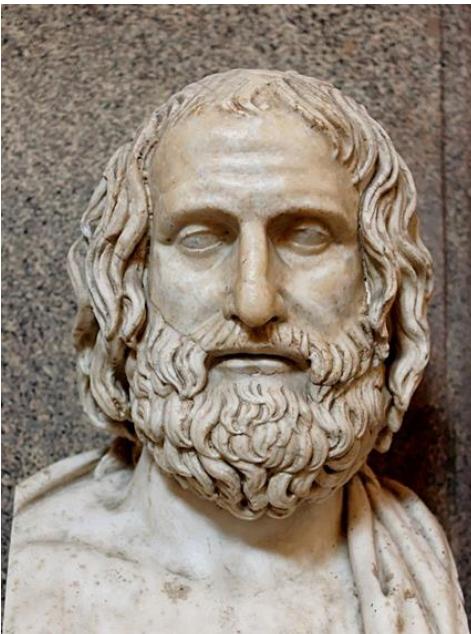
Расцветом древнегреческого театрального искусства считаются трагедии Софокла, Эврипида, Эсхила и комедии Аристофана.

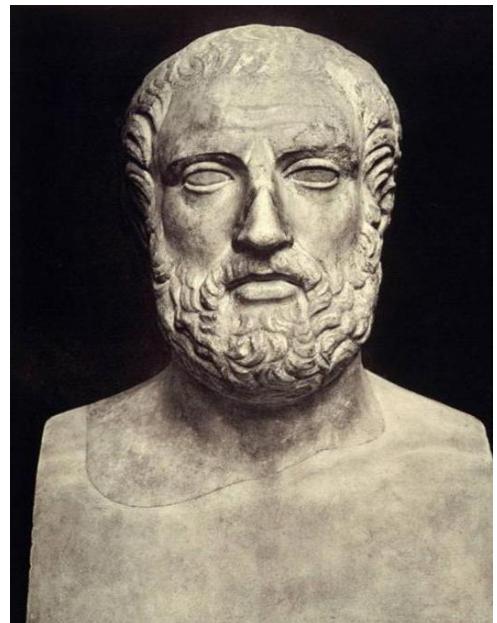
Эсхил
(525 г. до н.э. – 456 г.до н.э.)

Софокл
(496 г. до н.э. – 406 г. до н.э.)

Еврипид
(480г. до н.э. - 406 г. до н. э.)

Аристофан
(около 445 г. до н.э.—386 г. до н. э.)

Актеры носили маски, изображающие различных персонажей. Маски выражали разные эмоции: страх, скорбь, веселье, гнев.

Древнегреческие театральные маски

Для того, чтобы актеров было видно издалека, они носили обувь на высокой подошве – котурны

Котурны

Театр Диониса

Все представления проходили в театре под открытым небом, он располагался на южном склоне Акрополя.

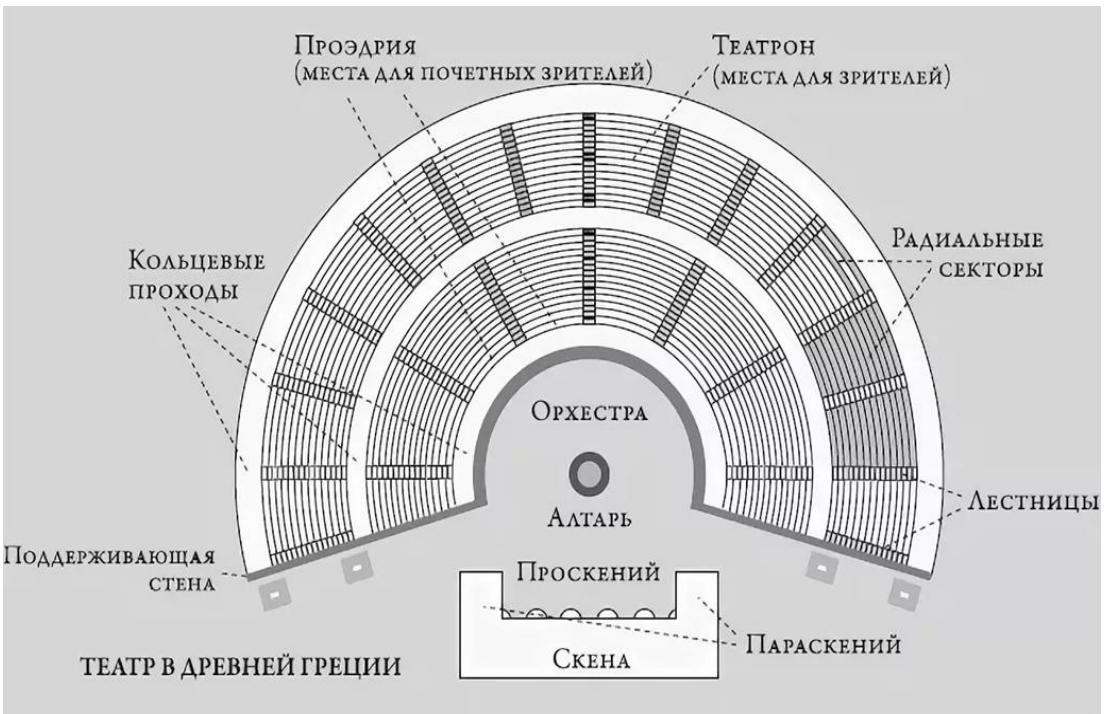

Схема древнегреческого театра

Римский театр не имел большого влияния на сознание общественности, а был всего лишь развлечением. Большим успехом, чем театр, пользовались бои гладиаторов, состязания колесниц, кулачные бои, травля зверей

Состязания колесниц

Травля зверей

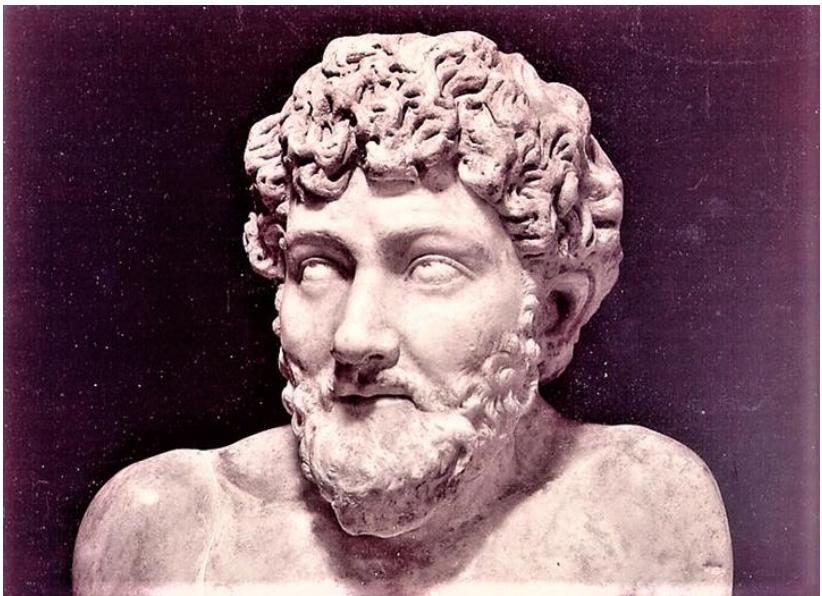
Бои гладиаторов

Ливий Андronик
280 – 200 гг. до н.э.

Первое представление трагедии по греческому образцу состоялось в 240 г. до н.э., которое посвящено победе в Пунической войне. Создателем такой трагедии был Ливий Андronик.

В 1 в. до н.э. среди актеров большим уважением пользовались трагический актер Эзоп и его современник комический актер Росций.

Эзоп
(умер после 55 г. до н.э.)

Квинт Росций Галл
(126 г.до н.э.- 62 г. до н.э)

В древнеримском театре появляются новые жанры: комедия – паллиата, комедия - тоггата, литературная ателлана, трагедия и другие.

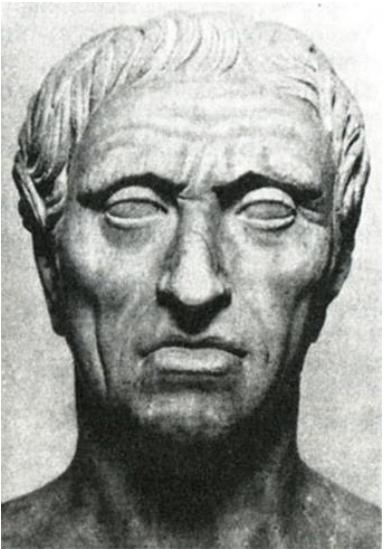
Паллий – греческий плащ

Тога (прямоугольный или полукруглый
кусок ткани, драпирующийся в виде
плаща)

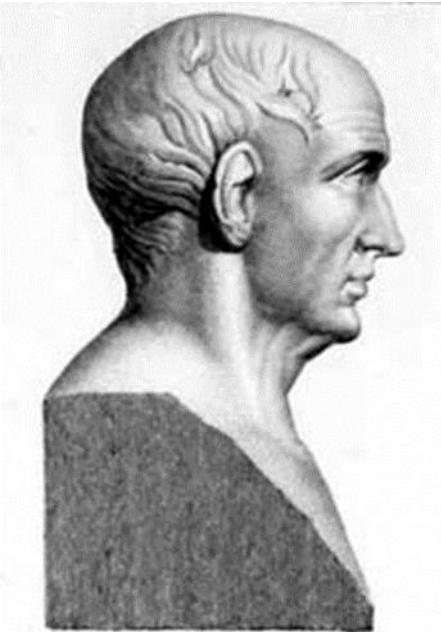
Маски литературной ателланы

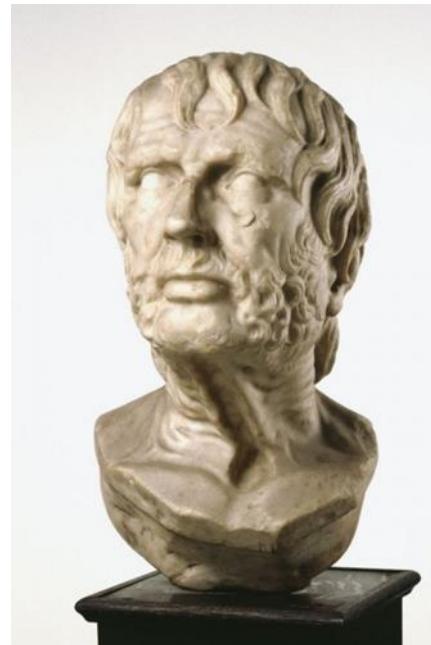
Гней Невий
(ок. 274 – 200 гг. до н. э.)

Тит Макций Плавт
(ок. 254-184 гг. до н.э.)

Публий Теренций Афр
(ок. 185-159 гг. до н.э.).

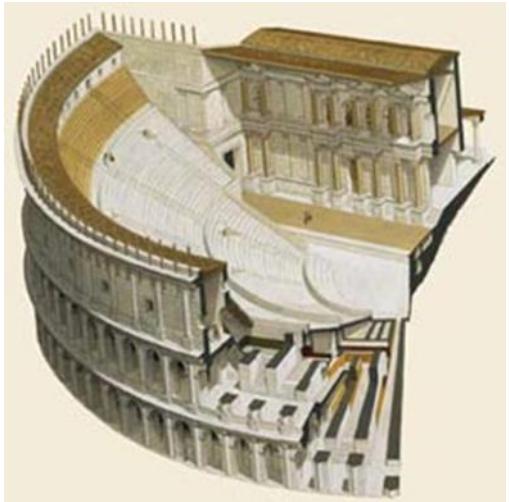

Луций Анней Сенека
(4 г. н.э. – 65 г.н.э.)

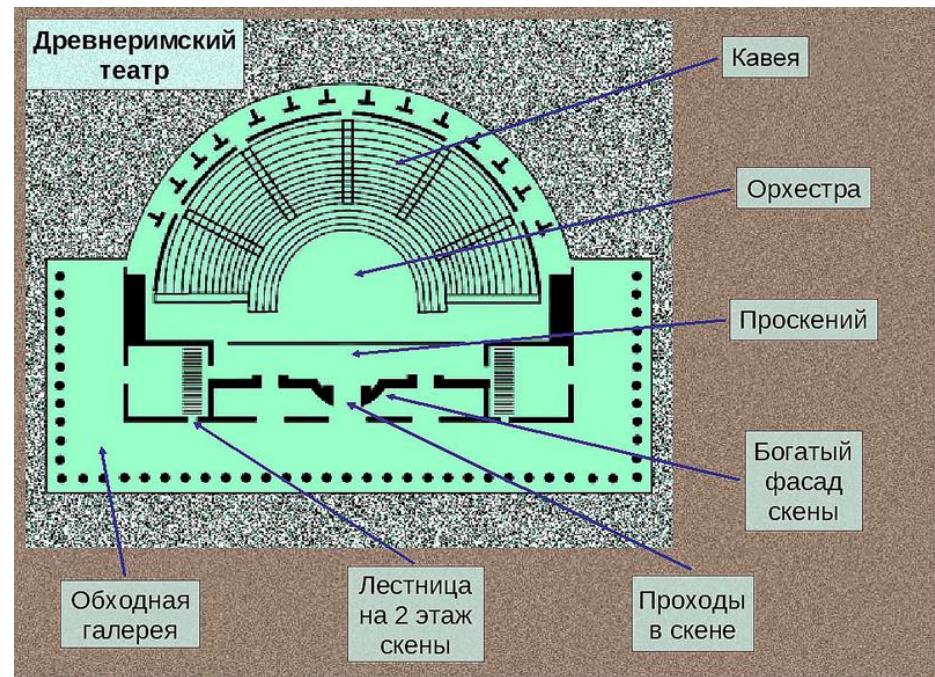
Ведущими драматургами были: Ливий Андроник, Гней Невий, Плавт, Теренций, Сенека.

Архитектура римского театра имела ряд особенностей:

- театры строили на равнинах в виде огромных каменных зданий с поднимающимися вверх рядами сидений;
- орхестра в половину была уменьшена и имела форму полукруга, на ней помещались места для сенаторов, привилегированных зрителей;
- проскений приподнят над уровнем орхестры на 1,5 м;
- фасад скены был декорирован;
- над просцениумом возвышалась деревянная крыша;
- театр имел занавес.

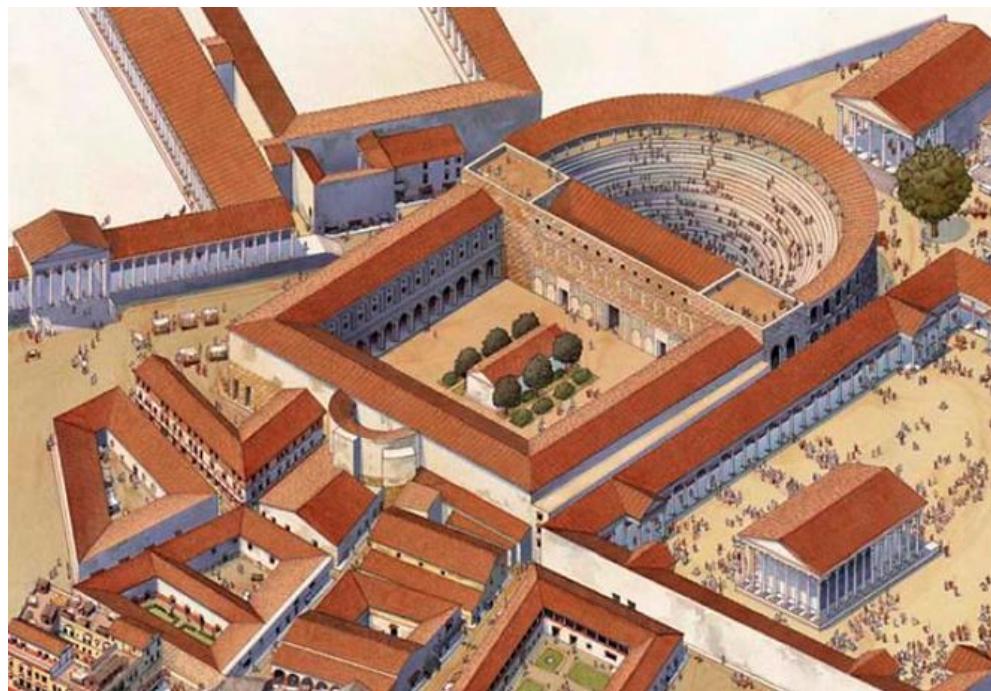
Устройство театра

Первый постоянный театр из камня был сооружен в 55 г. до н. э. Гнеем Помпеем Великим. В конце I в. до н. э. в Риме было построено еще два каменных театра: театр Бальба и театр Марцелла.

Театр Помпея

Театр Бальба

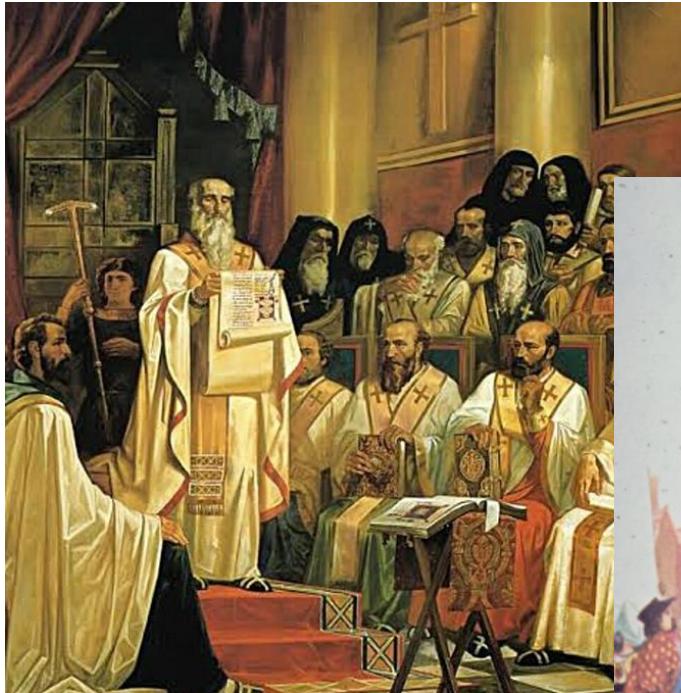

Самым известным театром был Колизей, построенный династией императоров Флавиев в период с 72 по 80 годы нашей эры.

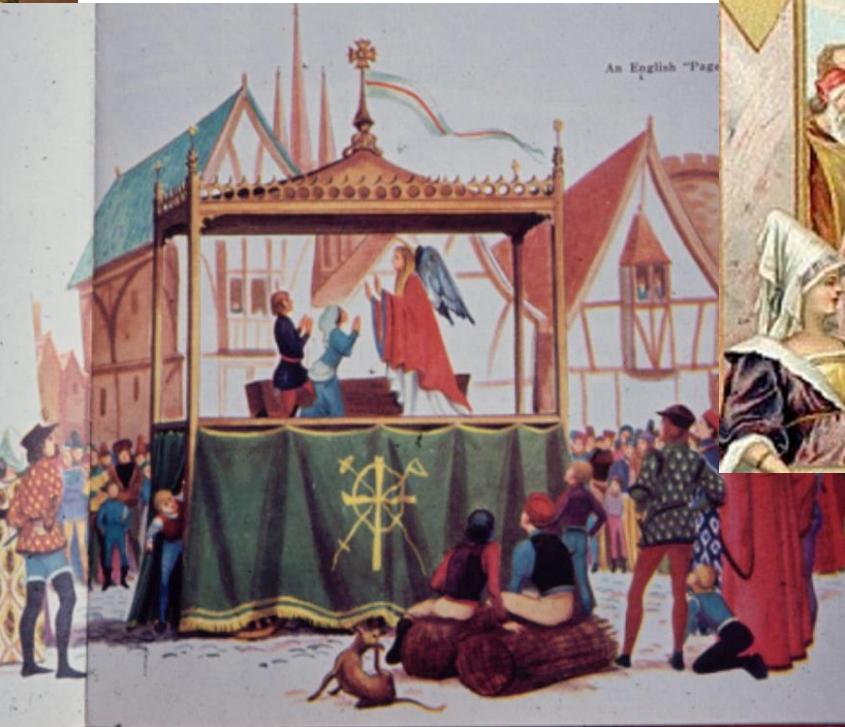
В эпоху Средневековья церковь становится главенствующей. Наука, философия, искусство, созданные язычниками древнего мира, изгонялись, уничтожались.

В церковном театре создаются следующие жанры: литургическая драма, полулитургическая драма, миракль, моралите, мистерии.

литургическая драма

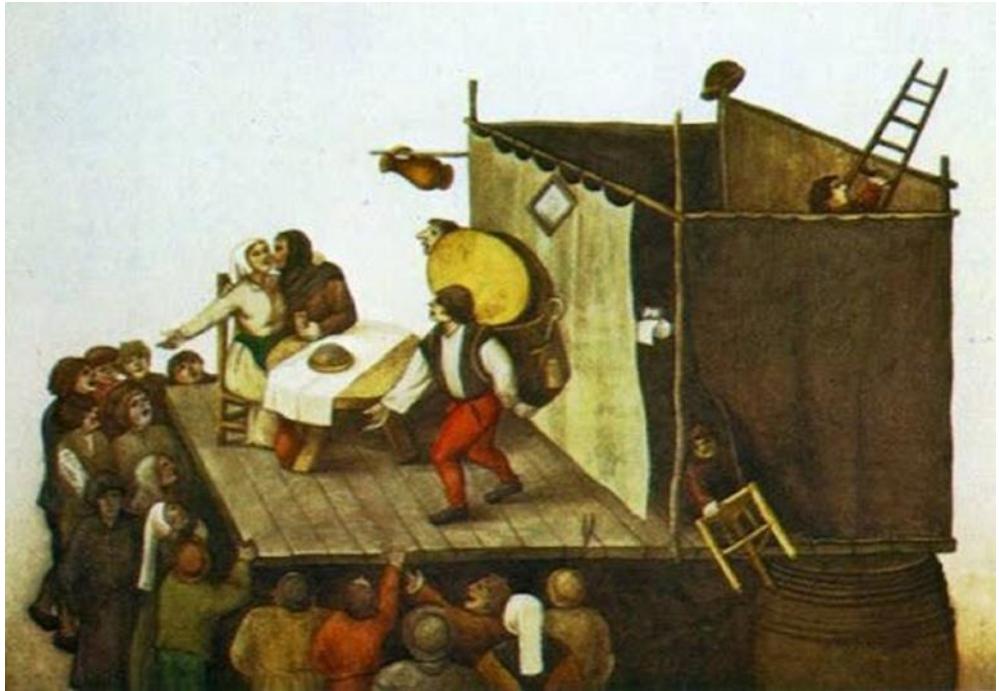

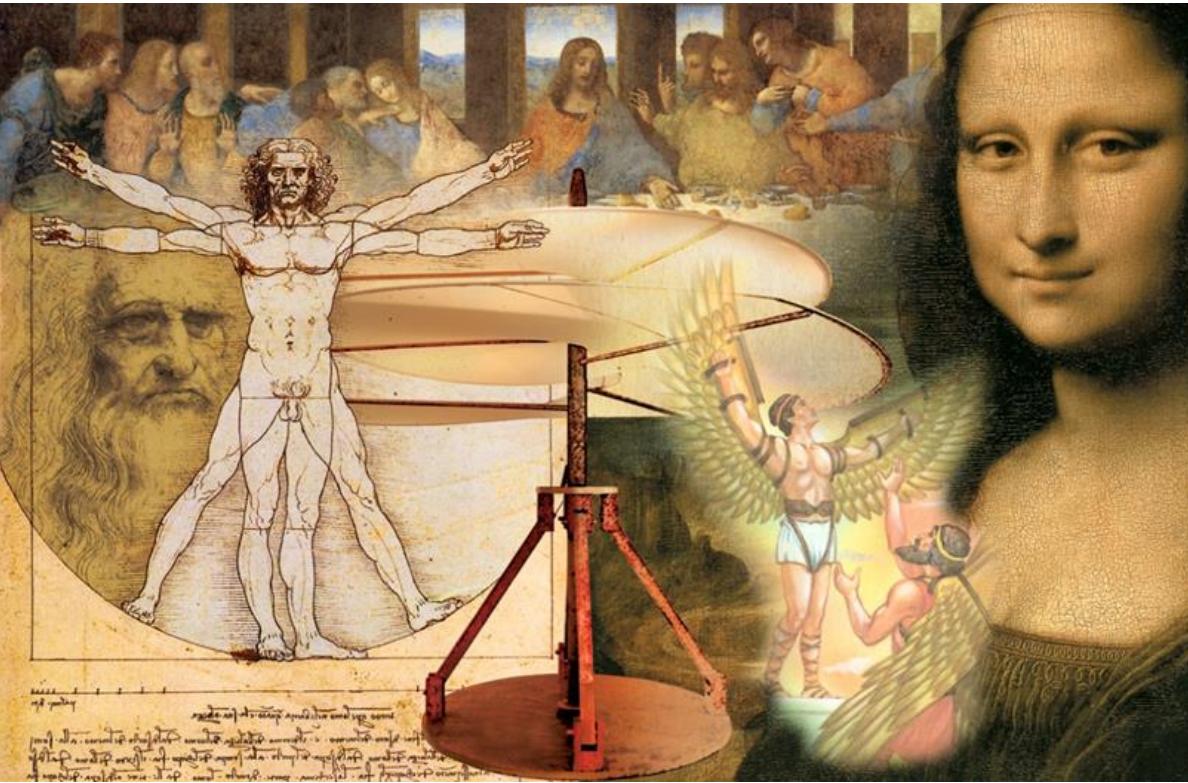
миракль

мистерии

Фарс - комедийный жанр народного театра. Это веселые короткие дерзко пародийные, сатирические или комические, буффонные сценки.

Эпоха Возрождения пришла на смену Средневековью. Начинают развиваться наука и книгопечатание... На смену средневековому религиозному фанатизму пришла светская культура и гуманизм, возрождается интерес к античной культуре.

Ученый – гуманистический театр предполагает развитие новых жанров:
«ученая комедия, трагедия, пастораль.

Клод Жилло
(1673—1722)

Караваджо «Юдифь и Олоферн»

Иллюстрация к пасторали
«Аминта» Т. Тассо

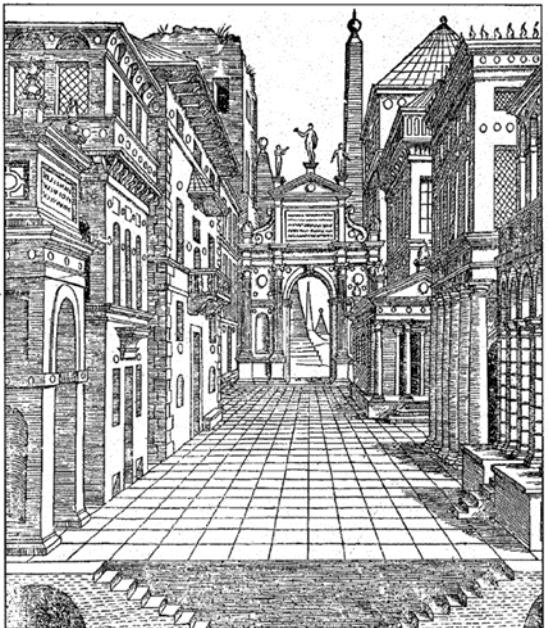
Спектакли обычно показывались в дворцовых садах, актеры выступали на временно построенных подмостках, а зрители размещались в амфитеатре, тоже построенном для такого случая

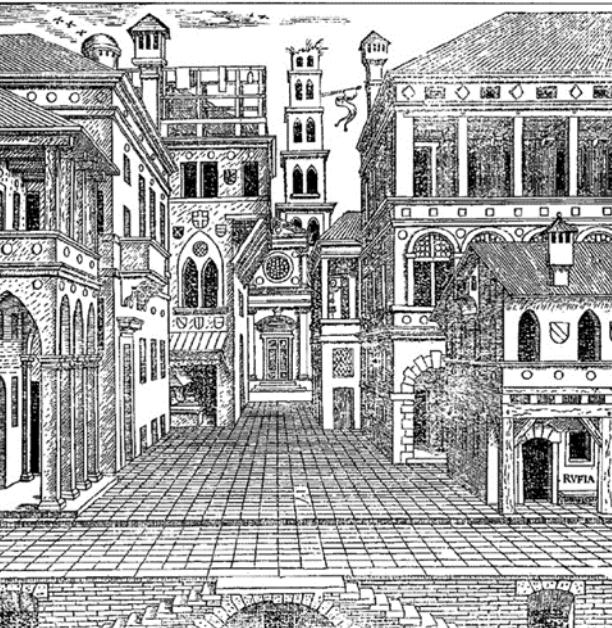
Сад эпохи Возрождения - Вилла Ланте

Проект театрального здания был создан архитектором Себастьяно Серлио. Он предлагал создание трех основных видов декораций:

- ✓ для трагедий (дворцовая площадь с храмами и аркадами),
- ✓ для комедий (городская площадь с обычными домами, лавками и трактирами)
- ✓ для пасторалей (лесные пейзажи с ручейками и зелеными пригорками).

Декорации для трагедий

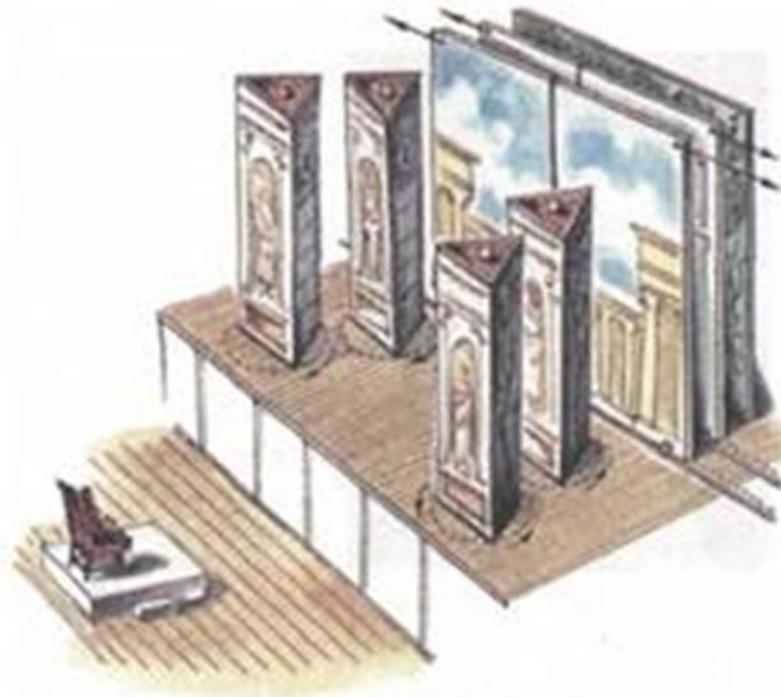
Декорации для комедий

Декорации для пасторалей

Бернардо Буонталенти
(1531 – 1608)

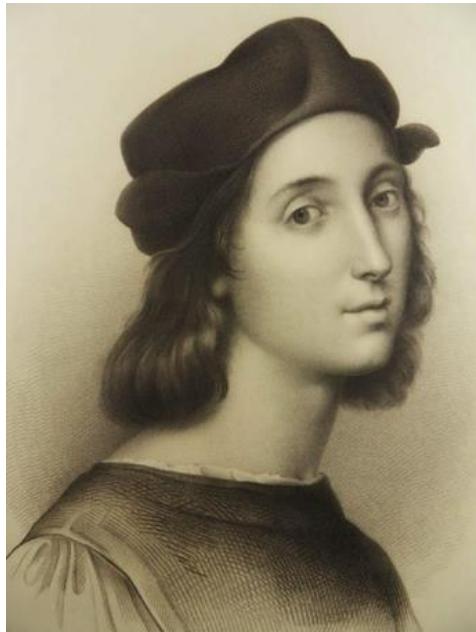

В 80-е годы возникает необходимость смены декораций по ходу действия. Художник Бернардо Буонталенти устанавливает по обе стороны сцены врачающиеся треугольные призмы из деревянных рам, обтянутых холстом.

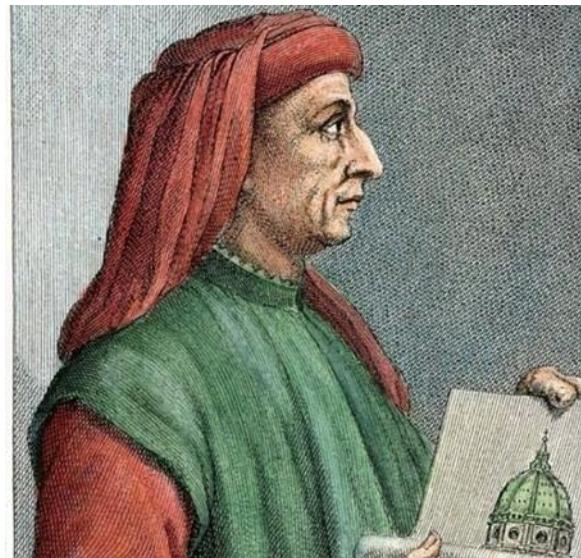
Для оформления дворцовых спектаклей приглашались знаменитые художники Возрождения – Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Филиппо Брунеллески.

Леонардо да Винчи

Рафаэль Санти

Филиппо Брунеллески

Комедия Дель Арте – это первый народный профессиональный театр масок, появившийся в Венеции.

Маски комедии Дель арте можно разделить на 3 типа:

- Комедийные (маски слуг) – Бригелла, Арлекин, Пьеро, Серветта;
- Сатирические (маски господ) – Панталоне, Капитан, Доктор;
- Лирические – влюбленные.

Бригелла

Арлекин

Серветта

Панталоне

Доктор

Влюбленные

Театр испанского Возрождения неразрывно связан со своим веком, он сохранил гуманизм, идеалы рыцарской чести, овеян духом народного героизма.

Лопе де Руэда
(1510-1565)

Национальная история испанского театра началась труппы Лопе де Руэда – бродячего актера, комедианта.

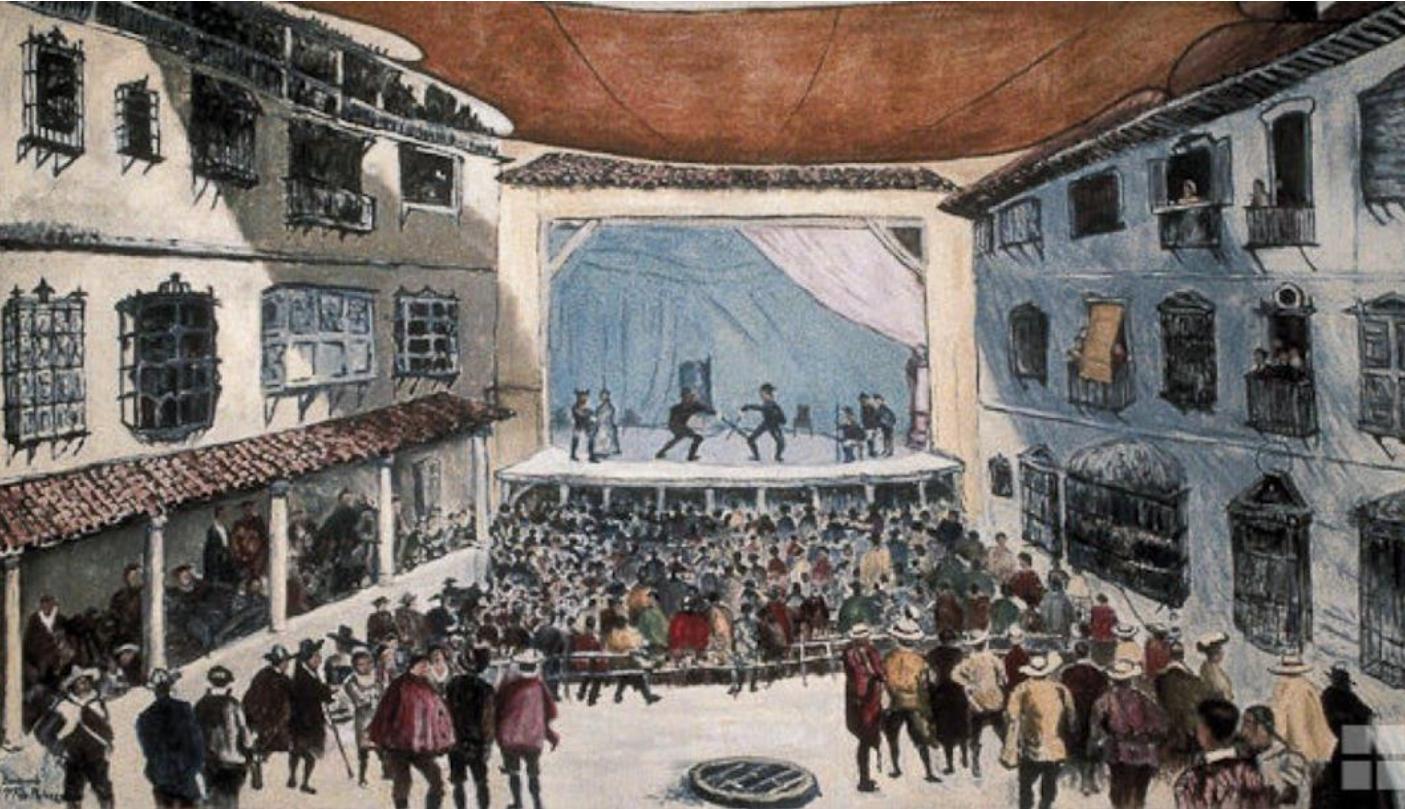
Требования к актерам:

- ✓ натуральность и правдивость игры,
- ✓ хорошая память,
- ✓ отлично подвешенный язык,
- ✓ музыкальность,
- ✓ пластичность,
- ✓ эмоциональность.
- ✓ обладать яркими внешними данными, одеваться с иголочки, манеры его должны были быть идеально отточены.

А. Шишкин «Менестрель»

Первоначально театры в Испании создавались в гостиничных дворах – корралах

Испанский театр эпохи Возрождения

Ведущие испанские драматурги Возрождения – М. Сервантес, Лопе де Вега, Кальдерон.

Мигель де Сервантес Сааведра
(1547 - 1616)

Лопе де Вега Карпио
(1562 - 1635)

Педро Кальдерон де ла Барка
(1600 – 1681)

Елизавета I

Английское Возрождение связано со временем правления Елизаветы I. Это время называют «Золотым веком Англии» в связи с расцветом искусства и с возросшим значением Англии в мире

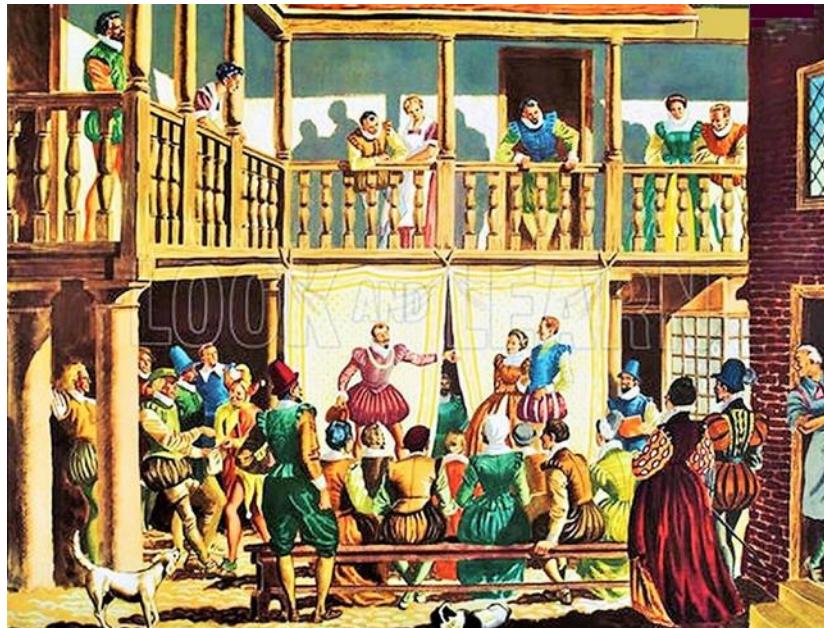
Существовали:

- ✓ Придворные театры
- ✓ Публичные театры, которые подразделялись на:

- Городской любительский театр ремесленников;
- «Школьный» любительский театр;
- Публичный театр, профессиональный.

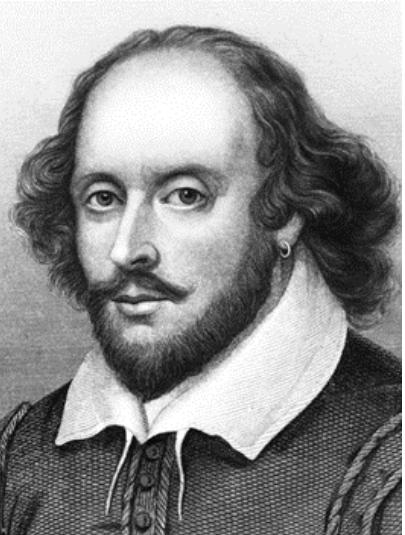
сэр Генри Антон

«Школьный» любительский театр

Публичные профессиональные театры были двух видов:

- «Товарищество на паях»;
- «Антрепризы»

Уильям Шекспир
(1564 – 1616)

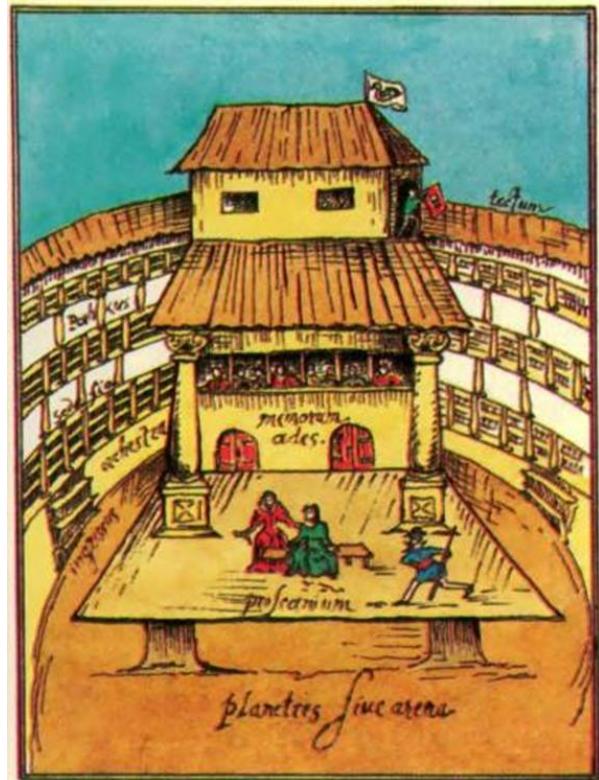

Джеймс Бёрбедж
(1567 – 1619)

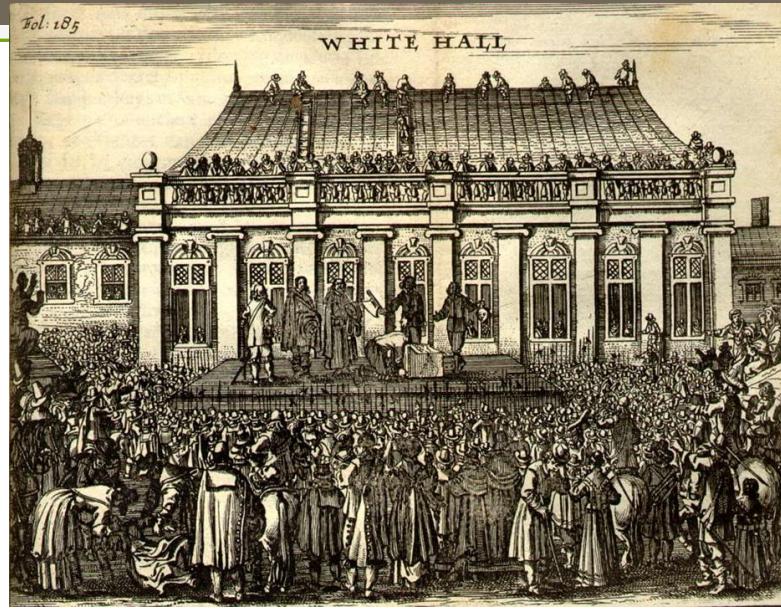

Ричард Бёрбедж
(1567 – 1619)

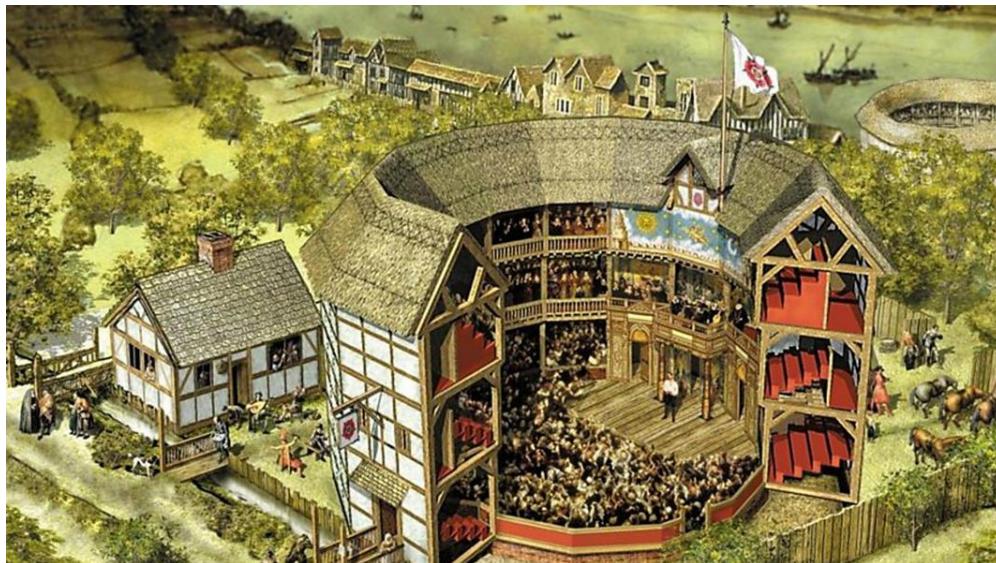
Самыми известными театрами Англии были «Роза», «Лебедь», «Фортуна», «Глобус», «Театр» и др.

Театр «Лебедь»

Театр «Фортуна»

Театр «Роза»

На сценической площадке имелось 4 места действия:

- ✓ Просцениум;
- ✓ Глубинная сцена;
- ✓ Верхняя сцена;
- ✓ «Домик».

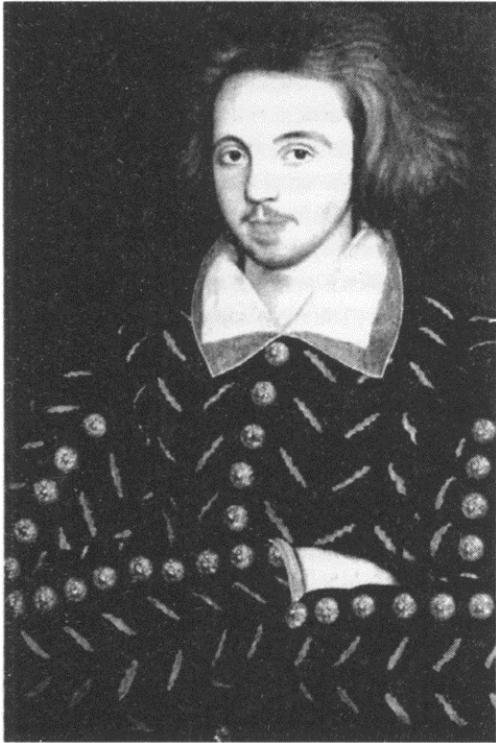

Сценическая площадка театра «Глобус»

К числу английских драматургов Возрождения относились – Кристофер Марло, Бен Джонсон, Джон Флетчер, Уильям Шекспир и другие.

Бенджамин Джонсон
(1573- 1637)

Кристофер Марло
(1564 – 1593)

Джон Флетчер
(1579 – 1625)

Никола Буало
(1636 – 1711)

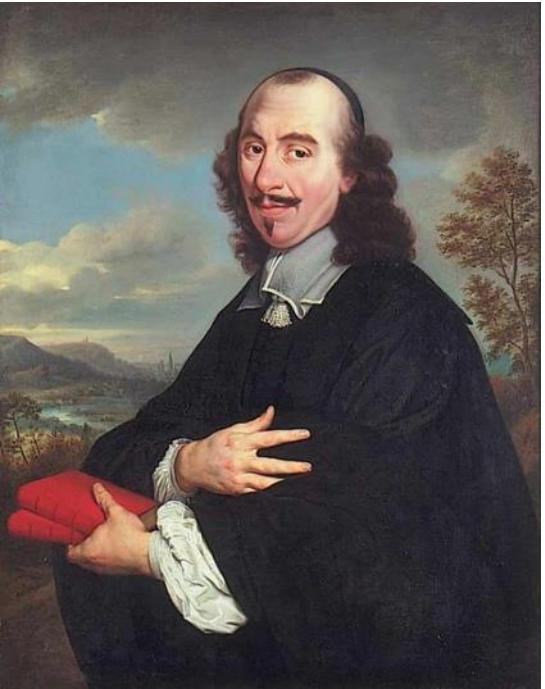
Стиль классицизма в сценическом искусстве начал формироваться во Франции. Теоретические обоснование классицизм получил в теоретической поэме Никола Буало «Поэтическое искусство».

В основе Эпохи Классицизма лежит нормативная эстетика:

- ✓ строгое деление на жанры;
- ✓ деление на положительных и отрицательных героев;
- ✓ соблюдение закона трех единств: места, времени и действия

Французские драматурги эпохи Классицизма – Пьер Корнель, Жан Расин, Жан – Батист Мольер

Пьер Корнель
(1606 – 1684)

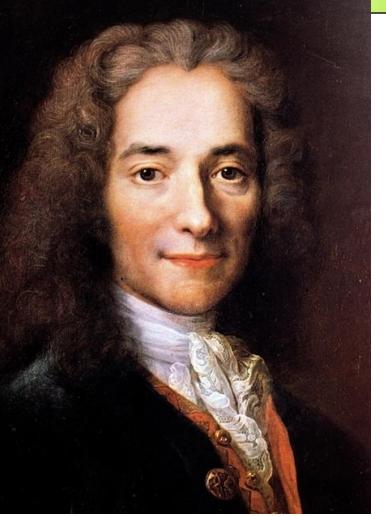
Жан Расин
1639—1699

Жан-Батист Мольер
(1622—1673)

Театр Просвещения стал настоящей школой, где учили морали и добродетели. Главной целью было показать простым людям всю несправедливость европейского правительства при помощи действа на сцене.

Франсуа – Мари Аруэде
(Вольтер)
(1694 – 1778)

Девид Гаррик
(1717 – 1779)

Анри Луи Лёкен
(1729 – 1778)

Ричард Бринсли Шерidan
(1751—1816)

Иоганн Вольфганг фон Гёте
(1749 – 1832)

Фридрих Шиллер
(1759 – 1805)

Дени Дидро
(1713 – 1784)

Дени Дидро дал новое разделение жанров:
трагедия, комедия и драма.

Занимался разработкой вопросов актерского искусства (теоретический труд «Парадокс об актере»).

Пьер – Огюстен Бомарше
(1732 – 1799)

Пьер Бомарше – автор сатирических комедий, взорвал общественное сознание Франции, выведя на подмостки нового героя – слугу Фигаро, чья находчивость, остроумие, плебейская гордость позволили одержать моральную победу над аристократом – хозяином

Важную роль в обновлении итальянского театра сыграли драматурги Карло Гольдони и Карло Гоцци. Именно они создали литературную драму, уничтожив постепенно маски и актерскую импровизацию

Карло Гоцци
(1720-1806)

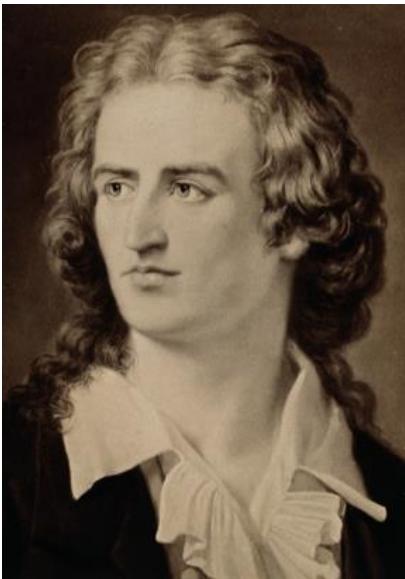

Карло Гольдони
(1707-1793)

XVIII век ознаменовался в Германии высоким развитием драмы и театрального искусства. Великие немецкие писатели Лессинг, Гёте и Шиллер подняли драматическое и театральное искусство Германии на невиданную высоту, внеся своим творчеством значительный вклад в мировую культуру.

Готхольд Эфраим Лессинг
(1729 – 1781)

Фридрих Шиллер
(1759 – 1805)

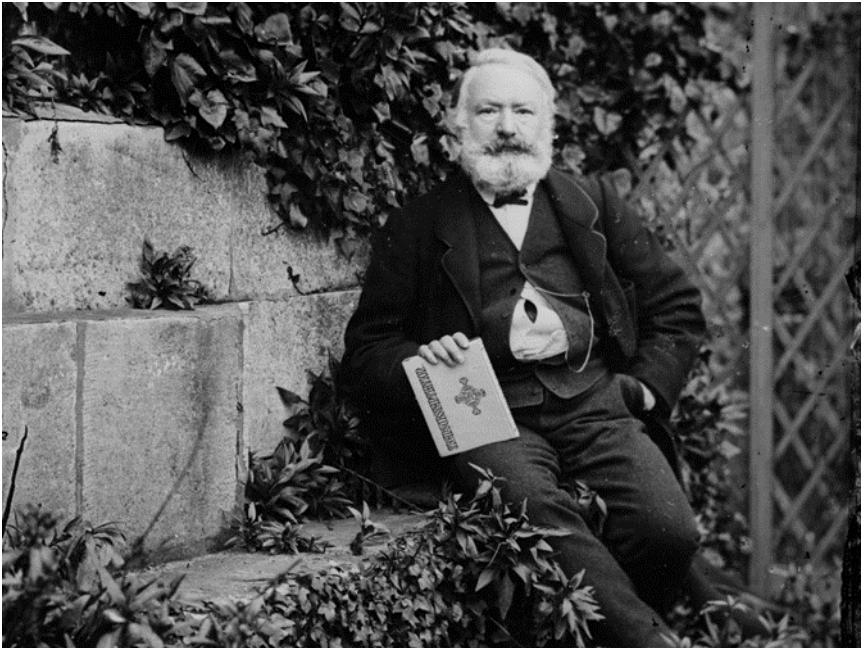
Иоганн Вольфганг Гёте
(1749-1832)

В течение 20-х гг. XIX в. во Франции складывается романтизм как ведущее художественное направление.

Никола Ланкре «Качели»

Эстетику романтизма сформулирован В. Гюго в пьесе «Эрнани».

Виктор Гюго
(1802-1885)

Сцены из оперы «Эрнани» Дж. Верди

Идеи равенства и свободы, протеста против насилия и социальной несправедливости оказались чрезвычайно созвучными проблематике романтизма.

Альфред де Виньи
(1797 – 1863)

Александр Дюма-отец
(1802 – 1870)

Виктор Гюго
(1802-1885)

Драматургия английского романтизма представлена в творчестве великих поэтов Дж.Г.Байрона и П.Б.Шелли.

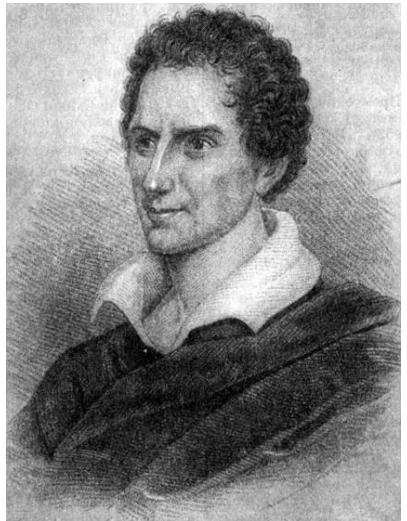

Джордж Ноэль Гордон Байрон
(1788—1824)

Перси Биши Шелли
(1792 – 1822)

Сопереживание вернулось в зрительные залы; кумирами публики стали крупнейшие драматические актеры-романтики: Э. Кин (Англия); М. Дорваль и Ф. Леметр (Франция); А. Ристори и Э. Росси (Италия) и др.

Эдмун Кин
(1787 – 1833)

Мари Дорваль
(1798 – 1849)

Фредерик Леметр
(1800 – 1876)

Эрнесто Росси
(1827 – 1896 гг.)

Аделаида Ристори
(1822 – 1906 гг.)

Эдмон Ростан
(1868 – 1918)

Гуго фон Гофмансталь
(1874 – 1929)

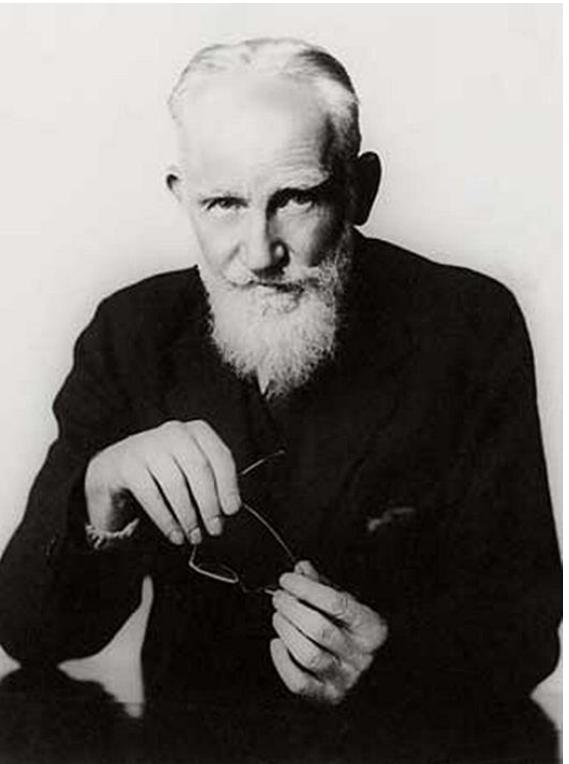
В конце XIX в. в театральном искусстве сформировалось и укрепилось направление неоромантизма.

Лучшие пьесы неоромантиков (Э.Ростан, Г.Гофмансталь и др.) отличаются напряженным драматизмом и изысканным языком.

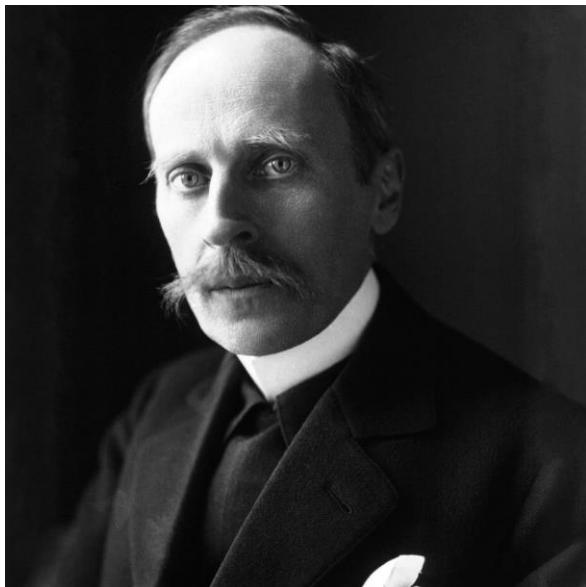

На рубеже XIX–XX веков в литературе и драматургии существуют разные течения – реализм, символизм, экспрессионизм, дадаизм, футуризм, сюрреализм....

Принципы литературы критического реализма развиваются у Б. Шоу в Англии, Р. Роллан во Франции и др.

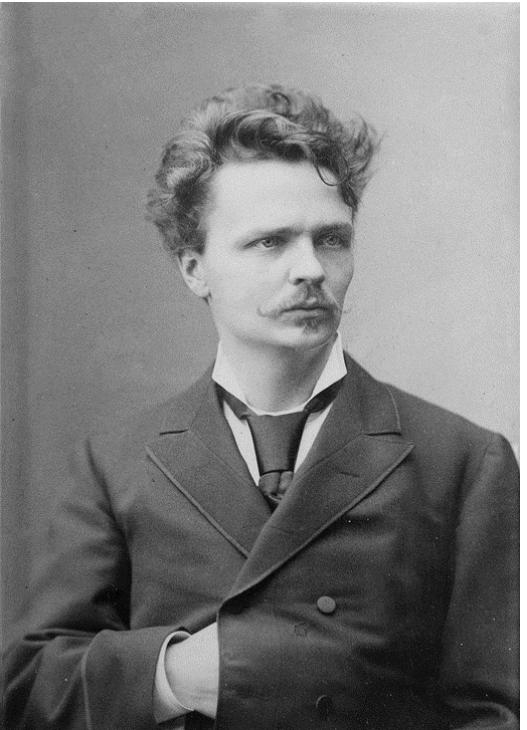

Бернард Шоу
(1856-1950)

Ромен Роллан
(1866–1944)

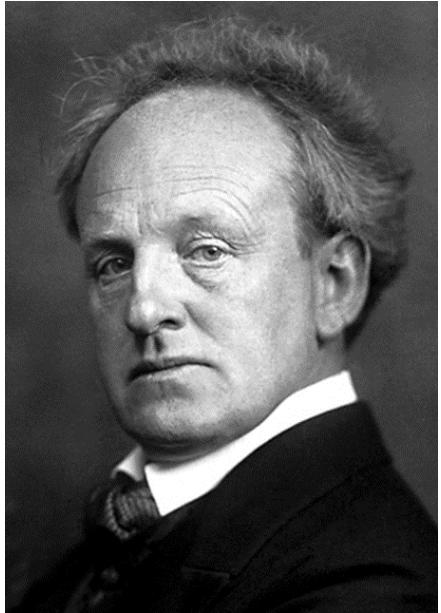
Представители новой драмы начала XX в. — Г. Гауптман, А. Стриндберг, М. Метерлинк — предлагали свое понимание человека и его места в обществе, роли среды и обстоятельств в судьбе людей.

Август Стриндберг
(1849 – 1912)

Морис Метерлинк
(1862—1949)

Герхард Гауптман
(1862–1946)

Жак Копо
(1879-1949)

Макс Рейнхардт
(1873-1943)

Эдвард Гордон Крэг
(1872-1966)

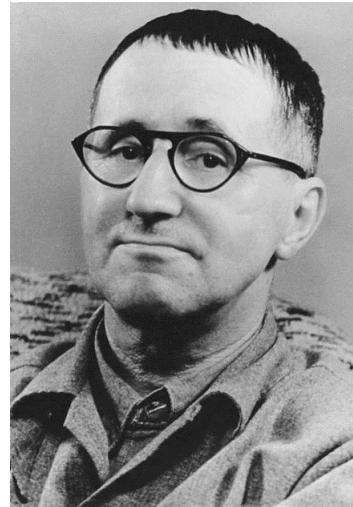
На рубеже XIX-XX вв. в театральном искусстве утвердилась новая профессия – режиссер. Знаменитые режиссеры начала века – Ж. Копо, М. Рейнхардт, Э. Г. Крэг – имели собственные взгляды на роль и задачи театрального искусства и свои предпочтения при выборе драматургии, в работе с артистами.

Андре Антуан
1858 - 1943

Антуан Арто
(1896 – 1948)

Бертольт Брехт
(1898–1956)

Жан-Луи Барро
(1910 – 1994)

Бартабас (К. Марти)
(1957)

Спасибо за внимание!