

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества
«Дружный» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан**

**Методическая разработка
«История театра»**

Автор-составитель: Терещенкова Г.З.

Уфа-2019

Цель: Развивать художественное и творческое восприятие учащихся, вызвать у детей интерес к театральному искусству.

Задачи:

1. Познакомить учащихся с историей возникновения театра.
2. Способствовать развитию фантазии и воображения.
3. Воспитать у детей восприимчивость, любовь и интерес к искусству театра.

История возникновения театра уходит корнями в Древнюю Грецию более двух тысячелетий назад. Древнейшее искусство зарождалось, как зрелищное развлечение публики, праздничные сценки ряженых актеров. Представления изначально были приурочены к Великим Дионисиям – большому религиозному празднику.

Теперь театр, несомненно, нечто большее, чем шествие поющих мужчин в козлиных шкурах по городу. Он стал высоким искусством, способом отдыха высшего общества, местом культурного просвещения. История возникновения театра – это увлекательный процесс развития, не прекращающийся и по сей день. Ее мы и поведаем читателю в нашей статье. Много интересных фактов вы также найдете в представленном материале. Итак, начнем.

Начало.

В Афинах в V веке до н.э. театральные представления были неотъемлемой частью религиозных праздников. Шествия со статуей Диониса сопровождались весёлыми песнопениями и драматическими играми. Можно сказать, что история афинского театра начиналась как художественная самодеятельность для небольшого количества зевак. Первоначально ставились только трагедии, комедии стали показывать позже. Примечательно, что пьесы, как правило, показывали только один раз. Это стимулировало авторов на создание актуальных, интересных произведений. Драматург не только писал пьесу, он был полноценным участником представления, выполняя роли: режиссёра, балетмейстера и даже актёра. Естественно, это были очень талантливые люди.

А вот чтобы стать хорегом (руководителем хора), большого таланта не требовалось. Нужны были только деньги и связи с государственными служащими. Основной обязанностью хорега была оплата счетов, полное материальное обеспечение и поддержка театра. Он был в те времена местом состязания, побеждали в нем хорег, поэт и

протагонист. Победителей увенчивали плющом, награждали призами. Победа отдавалась им по решению жюри.

Интересен тот факт, что древние римляне были настоящими фанатами реализма. Идеальной считалась постановка, в которой актер вживался в роль на 100% - при необходимости, он должен был быть готов даже умереть.

В греческом театре не было крыши, зрители и актеры находились, фактически, на улице. Размеры античных театров были огромны, они вмещали от 17 до 44 тысяч человек. Сначала для усадки зрителей использовались деревянные помосты, затем под театр приспосабливали естественные каменные склоны. И только потом, в IV веке до н. э., был построен каменный театр.

Вам наверняка интересно будет знать, что правительство, начиная с Перикла, давало возможность посетить театр и приобщиться к прекрасному даже материально не обеспеченным гражданам. Для этого каждому выделялась субсидия на один визит в театр, а в дальнейшем и на три посещения.

История древнего театра имеет одну характерную особенность: актеры играли свои роли без помощи собственной мимики. Ее заменяли всевозможные маски, часто весьма гротескные. Большое внимание актер уделял движениям тела, одежде. Актерами были мужчины, даже на женские роли. Они занимали привилегированное положение в обществе, освобождались от налогов.

Интересным является тот факт, что Ливий Андроник, древнеримский драматург, стал отцом первой в мире "фонограммы". Он остался без голоса, но вышел из положения, найдя мальчика, говорившего за него.

Куклы в театральном мире

История кукольного театра зарождается еще в Египте, где для исполнения ритуальных действий жрецы использовали куклу бога Осириса. В начале кукольный театр был именно обрядово-ритуальным, сейчас же религиозный оттенок сошел на нет. Известные обрядово-ритуальные кукольные театры существуют во многих странах: Японии («Бунраку»), Индонезии («Ваянг»), Каталонии («Эль Пасторес»), Беларуси («Батлейка») и других.

В истории театра кукол в Америке выделяется созданный в 1962 г. театр под названием «Хлеб и кукла». Он отличается гигантскими куклами из папье-маше, очевидным политическим оттенком, а также угощением вкусным хлебом на входе. Такое взаимодействие актеров и зрителей символично: театральное искусство должно быть так близко к народу, как это возможно.

Куклы бывают разными как по размерам, так и по виду. Есть пальчиковые и перчаточные, тростевые и планшетные, марионетки и куклы-великаны. Быть актером кукольного театра не так просто, ведь нужно суметь оживить неодушевленный предмет, наделить его характером и голосом.

Характерной особенностью любого кукольного театра является высмеивание чего-либо, наличие морали, воспитательного элемента у сценок. Какого бы возраста ни был зритель кукольного театра, он найдет там не только то, над чем посмеяться, но и то, над чем сможет задуматься. Часто героями в театре кукол становятся непривлекательные, даже уродливые персонажи, например, французский Пилишинель с носом крючком.

Вам наверняка будет интересно знать то, что актеры – народ не всегда богатый. В истории кукольного театра Америки есть факты, что театралы могли посмотреть постановку в обмен на еду.

Драма.

История драматического театра восходит к античным временам. Это один из видов искусства, вместе с театром кукол, пантомимы, опера театра и балета. Главная отличительная черта драматического театра – действия актёра сочетаются с произнесёнными им словами.

Сценической речи уделяется в этой разновидности жанра особенное внимание. Основой драматического театра является пьеса. В процессе актёрской игры возможна импровизация, действие может включать танец, пение. Спектакль строится на основе литературного произведения. Главным интерпретатором пьесы или сценария является режиссёр.

Возникновение отечественных театральных традиций

Историю театра в России разбивают на этапы:

- Начальный («игрищный»).
- Средний.
- Зрелый.

Игрищный этап

Как и в Древнем Риме, история театра в России начиналась как не вполне серьезное занятие. Театральные представления назывались «потехами», а спектакли – «игрищами». Первое летописное упоминание о скоморохах относится к 1068 году. Стать таким развлекающим публику актером мог, фактически, любой человек. С точки зрения религии, деятельность скоморохов была постыдной. В летописях их называют слугами дьявола, а глумление, сатиру и

ряженье – грехами. Острая сатира не приветствовалась церковью, однако, это никого особо не останавливало.

Искусством, угодным власти, скоморошество также не считалось, напротив, острые социальные темы сценок, высмеивание современных недостатков делали актеров опасными и вредными. Но народ любил наблюдать и смеяться над выступлениями скоморохов. Однако, следует понимать, что классический театр, каким мы знаем его теперь, вырос не из этих скоморошьих сценок, а независимо от них, даже, скорее, вопреки им.

Средний этап

Следующий этап истории русского театра – промежуточный между игрищным и зрелым. На данной фазе возникает придворный и школьный театры. В то время правил царь Алексей Михайлович, актерами придворного театра были иностранцы, школьного – учащиеся. После смерти Алексея Михайловича деятельность придворного театра приостановилась до прихода к власти Петра I. Он относился к «зрелищам» положительно, но, помимо развлекательной, он стал наделен еще и пропагандистской функцией. В 1702 году появился театр для широких масс – публичный. Его здание называлось «Комедиальной храминой», там давались представления немецкой труппой. Народ этот театр не принял. Хотя Петр I и не достиг своей цели, не сделал театр любимым местом людей, общедоступным и популярным, но он заложил к этому все необходимые предпосылки.

Зрелый этап в истории театрального искусства.

Данный промежуток истории создания театра в России самый важный. На этом этапе театр стал приобретать те черты, которые привычны современному человеку, оформился в серьёзное профессиональное искусство. 30 августа 1756 года был дан старт, а именно, открылся Императорский театр. Это же дата является днём основания Александринского театра в Петербурге. Произошло это при Елизавете Петровне.

Особенностью театра того времени было одновременное участие в постановках и русских и иностранных артистов. Именно на этом этапе исполнение ролей впервые было доверено не только мужчинам, но и женщинам. Елизавета II придавала большое значение театру, при ней в Петербурге существовало три труппы, тратилось фантастическое количество средств на развитие этой отрасли.

Помимо развития государственных, Екатерина уделяла внимание и частным театрам дворян, существовал, например, театр Шереметьева, Волконского, Румянцева. Даже в провинции создавались свои

помещичьи труппы. Строился русский театр, а именно сами постановки, по образцам французских коллег. Во главе французской школы актерского мастерства стоял И. А. Дмитревский, воспитавший не одно поколение прекрасных актеров.

А вы знали?

Представляем вниманию читателя еще некоторые занимательные факты из истории театрального искусства.

Во времена, когда Пушкин был жив, театры в России были не полностью сидячими. Дальние ряды занимали люди, стоящие на ногах все представление.

Знаковой пьесой в истории российского театрального искусства является «Недоросль» Д. И. Фонвизина, ставшая первой попыткой высмеять чиновников, дворян, типичных персонажей XVIII века. Стародума (положительного персонажа) первым сыграл как раз упомянутый выше Дмитревский.

В 1803 году императорские театры были разделены. Появились драматическая и музыкальная труппы, оперная и балетная, как части музыкальной. Господство французской школы игры на российской сцене продлилось вплоть до XIX века. Именно тогда русский театр, наконец, встал на ноги и пошел по собственному пути. Перенятый опыт стал хорошей базой, а открытие новых талантливых русских композиторов, актеров, танцов подняло театр на высокий уровень. П. Н. Арапов стал первым, кто описал всю историю русского театра в одной энциклопедии – «Летописи русского театра». Появляются театральные журналы и профессиональные критики. Таким образом, развитие театра дало толчок, в том числе, и русской литературе.

Самый знаменитый театр Москвы.

История Большого театра начинается с даты 28.03. 1776г. Именно в этот день в Москве императрицей Екатериной II была подписана «привилегия» для князя Петра Урусова, разрешающая ему содержать театр в течении десяти лет. Назывался он сначала Петровским театром (в честь улицы, на которую выход). В 1805 году здание полностью сгорает, архитектором Осипом Бове создается новый проект. В 1820 году начинается строительство, продолжающее пять лет.

Построенный театр стал больше, поэтому и получил такое название. Радовало это прекрасное, гармоничное, богатое здание жителей Москвы до 1853 года, когда случился второй пожар. На этот раз реконструкция была доверена архитектору Альберту Кавосу.

Восстановлен театр был уже в 1856 году. Императорский Большой театр стал известен не только в России, но и в мире: здесь была

великолепная акустика. В 1917 году после Революции, название было изменено на Государственный Большой театр. Убранство было дополнено советской символикой.

Он серьезно пострадал во время Великой Отечественной войны, принял на себя бомбу. Здание снова реконструировали. До 1987 года постройка подвергалась только небольшому косметическому ремонту. Сейчас Большой театр – это здание с новой сценой, где можно использовать современные эффекты. В то же время, оно сохранило дух классической архитектуры, свою «фирменную» акустику, что дает ему право считаться одним из лучших театров в мире. Вот такая история у Большого театра.

И напоследок еще один, не менее интересный факт. Фильмы, действие которых полностью или частично происходит в театре: «Бердмэн», «Горе-творец», «Ла-Ла Ленд», «Призрак оперы», «Бурлеск сказки», «Нокаут», «Натыкаясь на Бродвей», «Черный лебедь», «Кукловод», «Ужасно большое приключение», «Влюбленный Шекспир», «Убийство в маленьком городке», «Набережная Орфевр».

История театра (драматического и остальных жанров этого искусства) будет развиваться и дальше, так как интерес к нему остается неизменным уже более двух тысяч лет.

Перечень основной и дополнительной литературы.

Основная литература:

1. История Зарубежного театра. Часть I. Под ред. проф. Бояджиева Г. Н. - М.
1971.
2. Б. Н. Асеев. Русский драматический театр XVII - XIX века. - М., 1958.
3. Л. И. Гитelman. Зарубежное актерское искусство XIX века. - СПб., 2002.
4. П. А. Марков. О театре. В 4-х т.т. - М., 1974.
5. Русский драматический театр. - М.: «ГИТИС», 2009.

Дополнительная литература:

1. Театр и русская культура на рубеже XIX - XX веков. - М., 1998.
2. В. А. Нелидов. Театральная Москва. - М., 2002.
3. Шведов Ю. Ф. Вильям Шекспир. Исследования. - М., 1977.
4. Н. Г. Литвиненко. Гастроли зарубежных драматических артистов в России
(XIX -начало XX вв.). - М., 2000.
5. Русский дореволюционный драматический театр. Методическая разработка. - М.: «Гитис», 1998.
6. Всеволодский-Гернгросс В. Н. История Русского драматического театра. В
7-ми томах. Том 1. От истоков до конца XVIII века. - М., 1977.
7. Морозов А. Г. Три века русской сцены. Книга 1. От истоков до
Великого
Октября. -М., 1978.
8. Некрылова А. Ф., Савушкина Н. И. Русский фольклорный театр //
Народный театр. - М., 1991.
9. Павлова-Левицкая Л. В. Маска и лицо в русской культуре начала XX
века.
Тождество и антитеза // Маска и маскарад в русской культуре XVIII -
XX
веков. - М., 2000.
- Ю. Панченко А. М. Русская история и культура: Работы разных лет. -
СПб., 1999
- 11 Сафонова Л. А. Театральный код и концепт маски у Г.
Сковороды //
Маска и маскарад в русской культуре XVIII - XX веков. - М., 2000.
- 12.Старикова Л. М. Театральная жизнь старинной Москвы: Эпоха. Быт.
Нравы. -М, 1988. 13.Чегодаева М. А. Маска и маскарад в русской
культуре