

9 класс

Искусство

Урок . Синтез искусств в
театре, кино, на
телевидении.

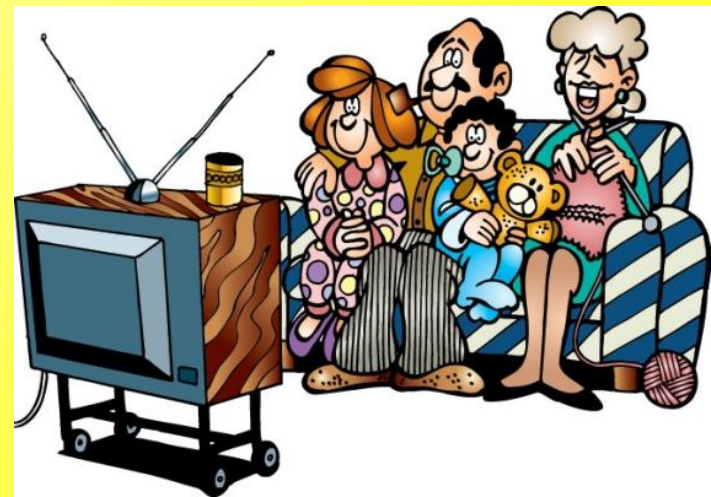
Синтез искусств в театре, кино, на

телевидении

В театре, кино, на телевидении активно взаимодействуют различные виды искусства. Синтетическими видами искусства являются театр и кино, объединяющие драматическое, музыкальное, изобразительное искусства.

Зритель и слушатель испытывает на себе воздействие сюжета литературного произведения, лежащего в основе сценария фильма или либретто спектакля. Декорации и костюмы, создающие зрительный образ спектакля, погружают его в атмосферу реальности, в которой разворачивается сюжет.

Эмоциональное переживание происходит в сцене коллизий во многом усиливается музыкой.

Синтез искусств в Театре

Театр (греч. — место для зрелищ, за зрелище — зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств — литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и других, 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

История

Идея о театре появилась в древней Греции, и только потом уже окрепла и проросла могучими корнями в сферу искусства в том значении, к которому мы привыкли. Первоначально же, рождение театра связано с обрядовыми играми, посвященными богам-покровителям земледелия: Деметре, ее дочери Коре, Дионису. Последнему, из всего пантеона Богов, греки уделяли особое

театра

Дионис, считался богом творческих сил природы, виноделия, а впоследствии и вовсе назван богом поэзии и театра.

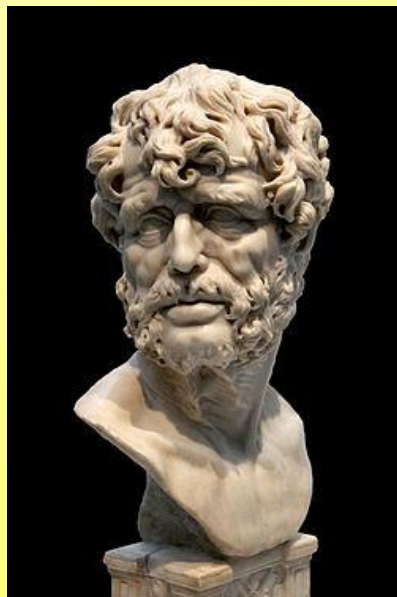
Знаменитые драматурги того времени: Эсхил, Софокл, Еврипид, которых называют отцами греческой трагедии, Аристофан — отец комедии.

В Риме можно отметить Плавта комедиографа и Сенеку, который обрабатывал произведения Еврипида.

Плав

т

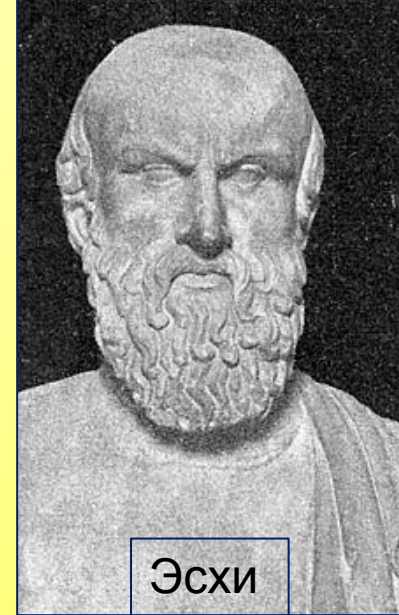
Сенек

а

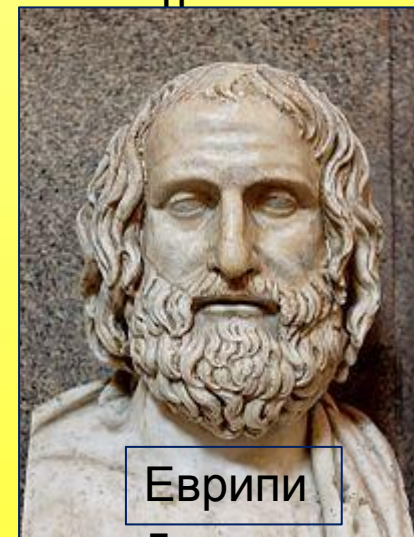
Софок

п

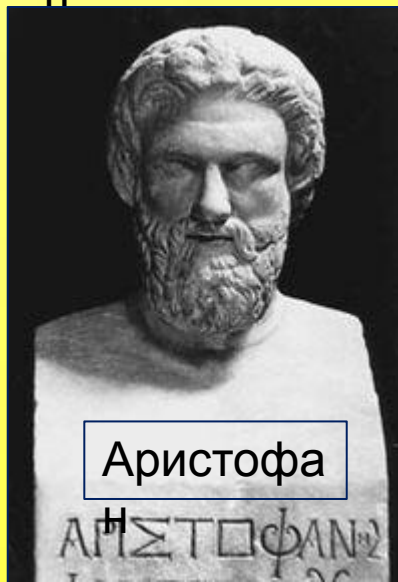
Эсхи

п

Еврипи

д

Аристофа

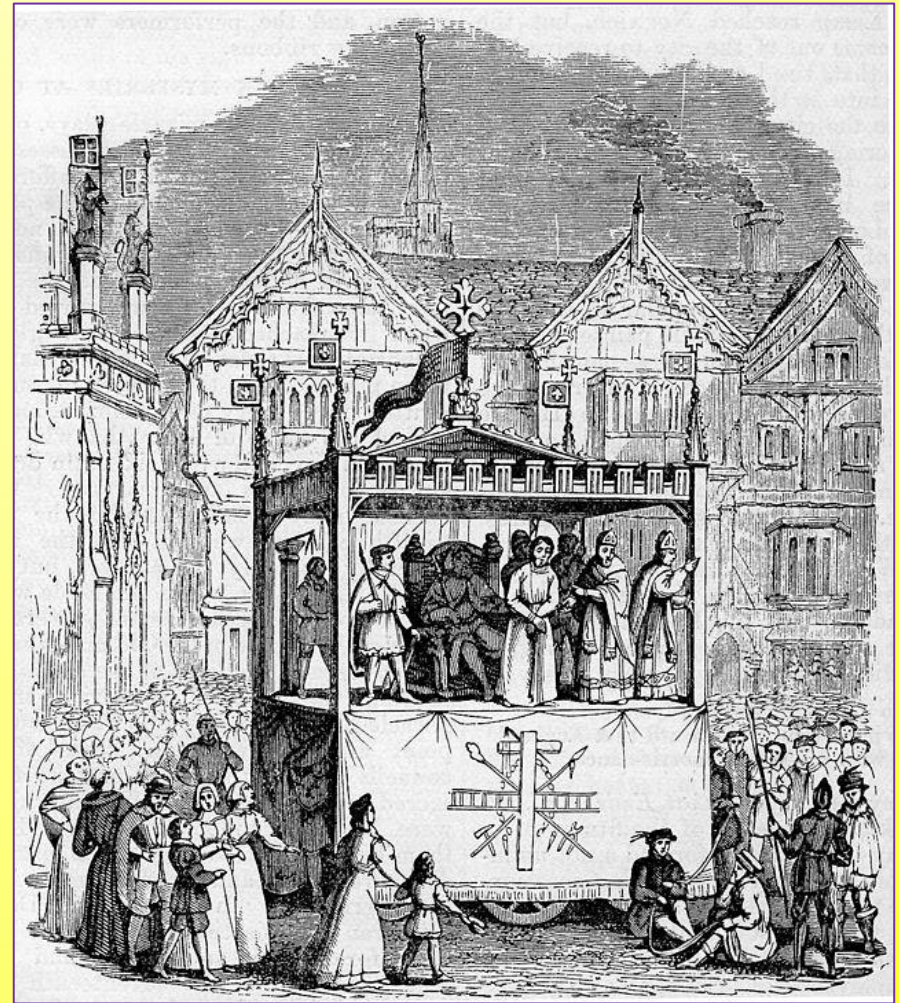
н

Европейский

театр

Средневековье

После падения Римской империи античный театр был забыт. Театральное искусство считалось ересью и попадало под инквизицию. Казалось бы, при таком режиме театр должен был исчезнуть с лица земли, но он выжил. Во многом благодаря странствующим труппам, которые скитались с импровизационными сценками по небольшим селеньям.

Английский средневековый театр,
гравюра 19 века

Современный театр

19 - начало 20 вв.

Возникает принципиально новая концепция театрального искусства: недостаточно только профессионального исполнения спектакля (актерская работа, сценическое оформление, шумовые и световые эффекты и т.д.), необходимо их органичное сочетание, слияние в единое целое в следствие этого, в теорию и практику театра входят новые базовые понятия: общая концепция спектакля, сверхзадача, сквозное действие, актерский ансамбль, режиссерское решение и т.д.

Понятие «театр» включает в себя различные его виды:

драматический театр,

оперный,

балетный,

кукольный,

театр пантомимы и др

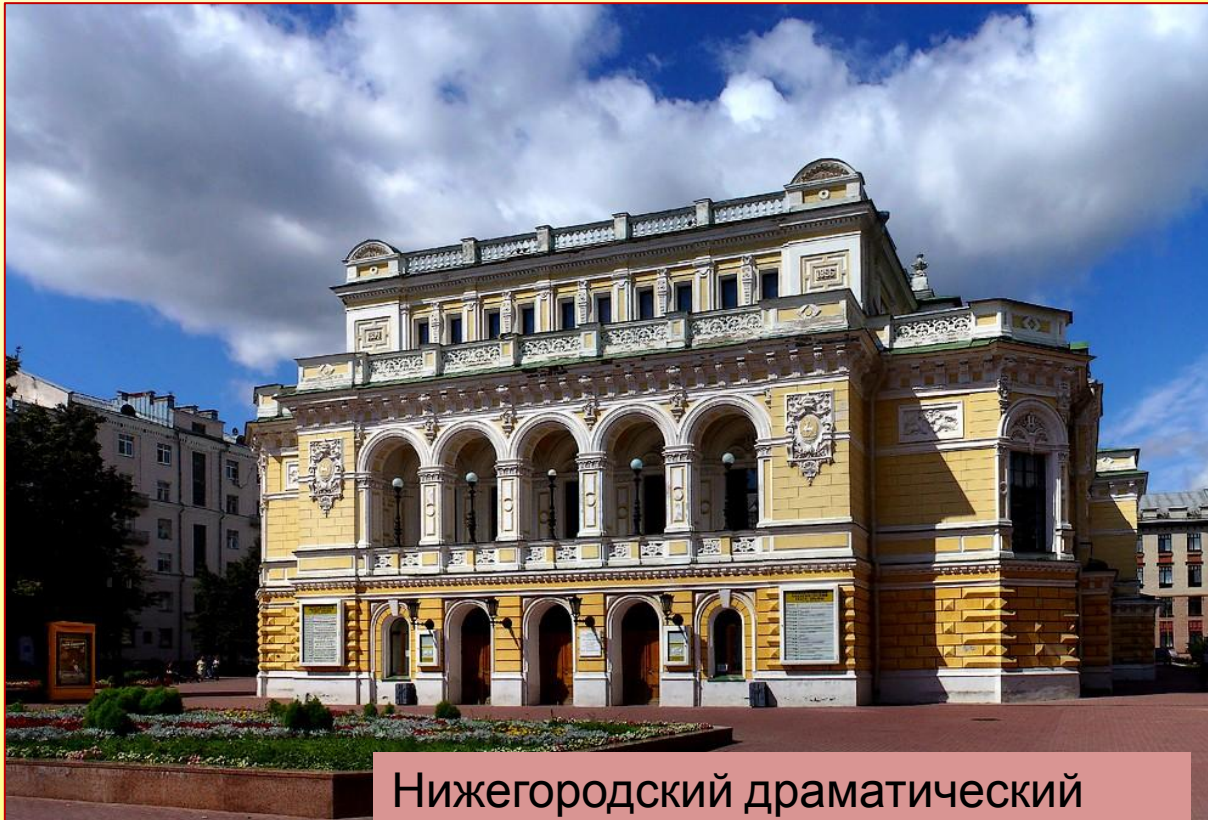
Во все времена театр представлял собой искусство коллективное; в современном театре в создании спектакля, помимо актёров и режиссёра (дирижёра, балетмейстера), участвуют художник-сценограф, композитор, хореограф, а также бутафоры, костюмеры, гримёры, рабочие сцены, осветители

Виды

Драматический театр

В отличие от других видов театра постановки драматического театра основаны на литературных драматических произведениях.

К драматической литературе относятся драма, комедия, трагедия, трагикомедия, водевиль, фарс, мелодрама.

Нижегородский драматический

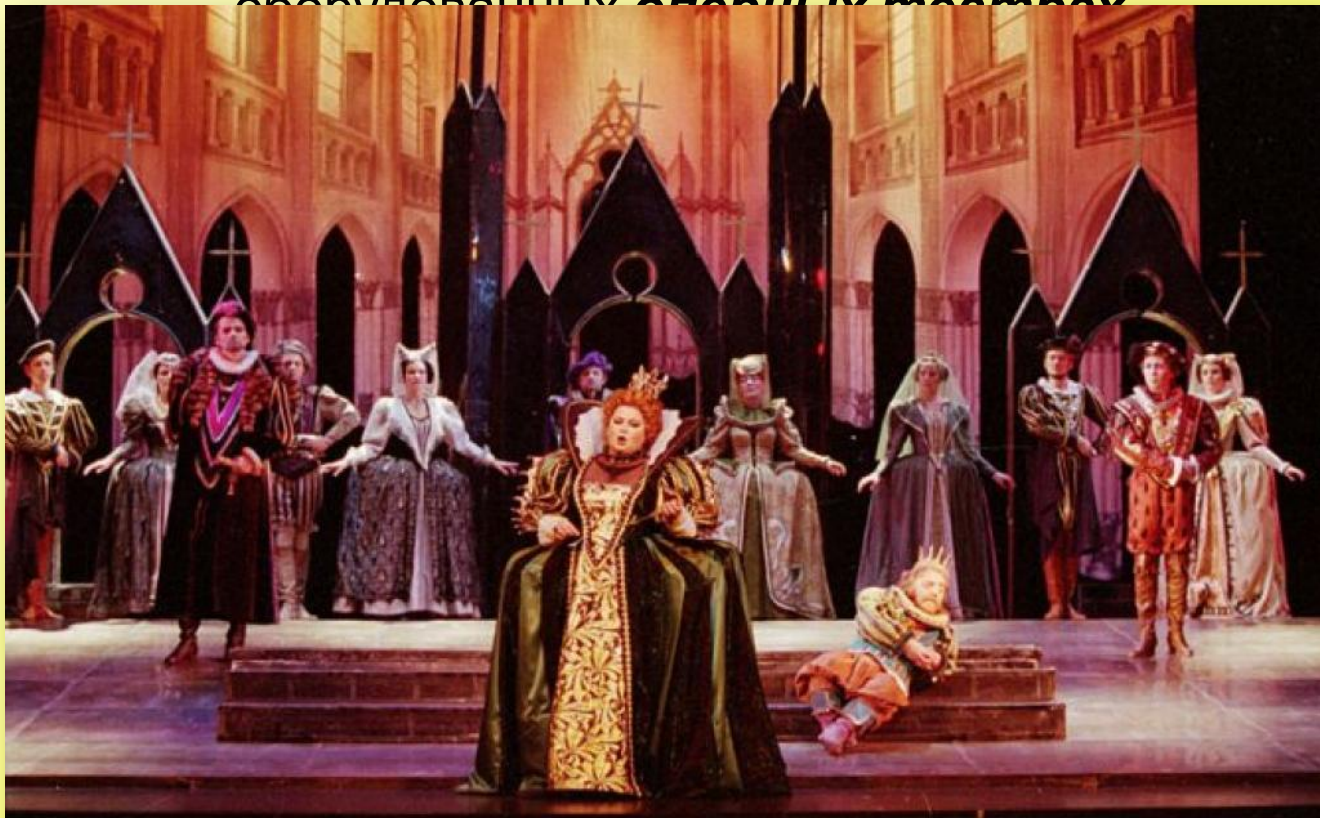
566. Пименов Ю.
А.Островский. Таланты и поклонники. 1968

Опер

Опера — вид театрального искусства, в котором сценическое действие тесно слито с музыкой — вокальной и оркестровой. В опере объединяется сольное и хоровое пение, различного рода ансамбли, симфонический оркестр, декорации и костюмы а также балетные сцены.

Оперные постановки обычно осуществляются в специально

оборудованных оперных театрах

Бале

Т

вид сценического [искусства](#); спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах.

В основе классического балетного спектакля лежит определённый сюжет, [драматургический](#) замысел, 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 которому начиная с XIX века относятся народные и национальные танцы.

Пантомим а

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

Театр кукол — одна из разновидностей кукольного вида искусства.

В спектаклях театра кукол внешность и физические действия персонажей изображаются, как правило, объёмными, полу объёмными (барельефными или горельефными) и плоскими куклами (куклами-актёрами).

Куклы-актёры обычно управляются и приводятся в движение людьми, актёрами-кукловодами, а иногда автоматическими механическими устройствами.

Особый сценический жанр — **МЮЗИКЛ**, где в неразрывном единстве сливаются драматическое, музыкальное, вокальное, хореографическое и пластическое искусства. Их сочетание и взаимосвязь придают мюзиклу особую динамичность. Характерной чертой многих мюзиклов стало раскрытие серьезного содержания доступными для восприятия художественными средствами. Мюзикл впитал в себя некоторые черты оперетты, водевиля, эстрадного шоу, варьете, отличающихся особым ощущением сценического времени, броскостью,

Жанр мюзикла сформировался в США в начале XX в. и вскоре начал свое триумфальное шествие по всему миру. Некоторые зачастую называют рок-операми. При высочайшем уровне исполнения постановка вокала или пластики в мюзиклах и рок-операх принципиально иная, нежели в классических музыкальных жанрах: голоса не могут звучать по-перному, а танец — выглядеть балетным. Многие мюзиклы и рок-оперы обрели свою вторую жизнь в кино и получили высокие кинематографические награды.

NOTRE-DAME

Notre-Dame de Paris
de Paris

Yaliss'a

NOTRE-DAME DE PARIS

Notre-Dame de Paris

французско-канадский мюзикл по роману Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". Композитор - Риккардо Коччанте, автор либретто — Люк Пламондон. Мюзикл дебютировал в Париже 16 сентября 1998 года. Мюзикл попал в Книгу Рекордов Гиннеса, как имеющий самый большой успех в первый год работы.

История

Кинематограф (от греч. — движение и греч. — писать, рисовать; то есть «записывающий движение») — отрасль человеческой деятельности, заключающаяся в создании движущихся изображений. Кинематограф был изобретён в конце XIX века и стал крайне популярен в XX веке.

Своим появлением в мире кинематограф произвел настоящий фурор. Его считали настоящим чудом, началом новой эпохи в истории человечества. Движущиеся картинки вызывали бурю эмоций у представителей абсолютно всех слоёв общества. У кого-то восхищение, у кого-то удивление, а у кого-то даже страх.

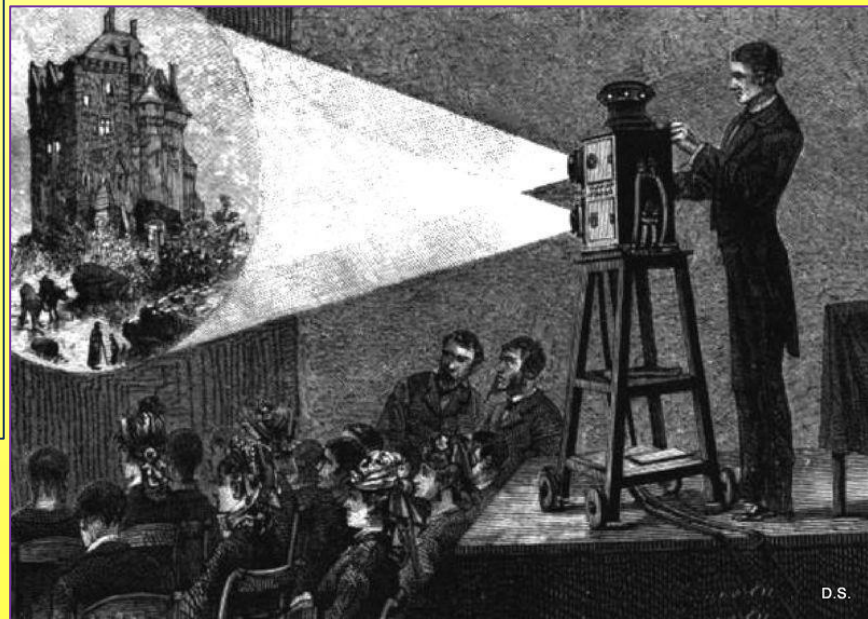
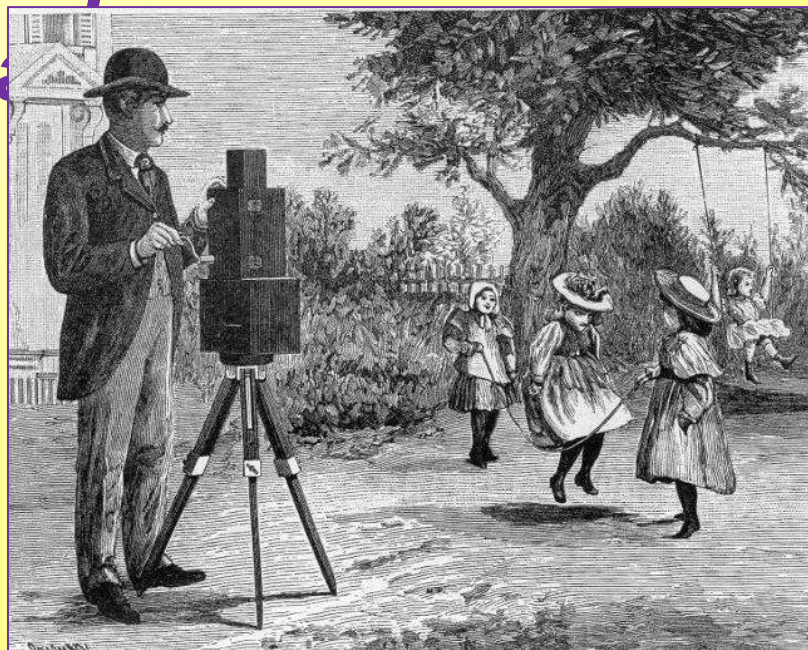
Основные этапы развития

■ Конец XIX в. — создание кинескопов, биоскопов, витаскопов и др. примитивных видов кинопроекторов.

■ 1894 — изобретение немого кино. Демонстрация изобретения в США Т. Эдисоном, в Англии Р. У. Поллом.

■ 1895 — изобретение синематографа (соединение пленки с проекционным фонарем) братьями Огюстом и Луи Люмьерами.

Появление первых документальных фильмов братьев Люмьер («Прибытие поезда», «Поливальщик» и т. д.) Создание аппарата для съемки и проецирования «движущихся фотографий» братьями Луи и Огюстом Люмьер в 1895 г. положило начало успешному развитию кино в XX в. Первый фильм « Прибытие поезда».

«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиоты»

Братья Люмьер

28 декабря 1895 года в Париже братьями Люмьер был продемонстрирован — документальный короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиоты»; один из первых фильмов, снятых и публично показанных братьями Люмьер.

Несмотря на незамысловатость сюжета (на экране демонстрируется всего лишь остановка поезда у железнодорожной платформы вокзала города Ла-Сиота и движущиеся вдоль вагонов пассажиры), фильм приобрёл широкую известность. По свидетельствам (возможно, сильно преувеличенным), некоторые показы фильма вызывали панику среди публики, которая не была психологически готова воспринять «ожившее» изображение движущегося поезда.

На первом сеансе братьев Люмьер присутствовал человек, который поверил в будущее кинематографа гораздо больше, чем его первооткрыватели. Этим человеком был фокусник и иллюзионист **Жорж Мельес**. Именно он сделал следующий шаг в истории киноискусства. Получив отказ братьев Люмьер на приобретение их киноаппарата, он вскоре по собственным чертежам заказал камеру и приступил к производству фильмов с короткими бытовыми сценками.

Очень скоро он понял возможности нового зрелища и значительно расширил их, используя свой талант иллюзиониста.

Одним из первых Мельес сделал попытку перейти от черно-белого к цветному кино.

Мари-Жорж-Жан

Мельес

✓ Вклад Мельеса в киноискусство огромен. Волшебник и маг, он первым понял силу зрелищности кинематографа, его бесконечные возможности. **Он первым стал экранизировать литературные сюжеты, его считают родоначальником многих кинематографических жанров.**

✓ Французские киноведы разделяют историю кино на два потока — от Люмьера и от Мельеса. От Люмьера — неигровое кино, хроника, показывающая реальную жизнь в ее собственных формах. От Мельеса — игровое кино, воссоздающее жизнь при помощи сюжета, актеров, декораций.

1907—1908 — применение режиссером Ж. Мельесом технических трюков в кино (макеты, двойная экспозиция, комбинированные, замедленные и убыстренные съемки и т. д.). Съемки фантастических серий («Путешествие на Луну», «Путешествие через невозможное»), съемки кинофеерий («Красная Шапочка», «Золушка», «Монстр»).

Эпоха немого

КИНО

разновидность кинматографа, не имеющего звукового сопровождения^[1]. С момента изобретения кинотехнологии и вплоть до появления звукового кино немые фильмы были единственной разновидностью кинофильмов. Вместо синхронной фонограммы в качестве звукового сопровождения немых кинокартин использовалась живая музыка в исполнении тапёров или специально приглашённых оркестров

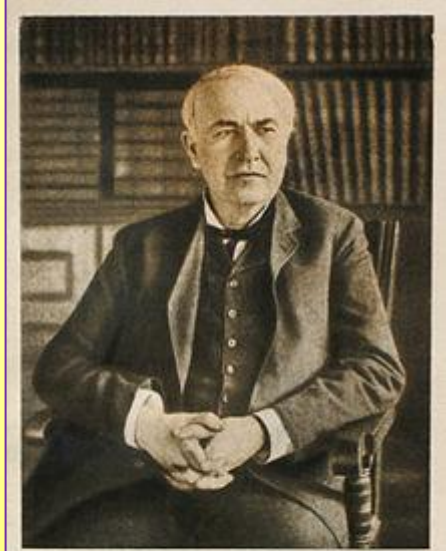
Наивысшего своего расцвета «немое» кино достигает к 20-м годам XX века, когда оно уже вполне оформляется как самостоятельный род искусства, обладающий своими собственными художественными средствами

Появление

звук

Ещё до начала XX века Томас Эдисон пытался синхронизировать «кинетоскоп» с фонографом, но потерпел неудачу. Однако впоследствии Уильям Диксон, соавтор Эдисона, утверждал, что ему уже в 1889 году удалось создать кинетофонограф — прибор, воспроизводивший звук и изображение одновременно. Однако не существует никаких доказательств, подтверждающих его слова. В ранний период кинематографа звуковое кино пытались создать во множестве стран, но столкнулись с двумя основными проблемами: трудность в синхронизации изображения и звука и недостаточная громкость последнего. Первая проблема была решена путём записи и звука, и изображения на одном и том же носителе, но для решения второй проблемы требовалось изобретение усилителя низкой частоты, что произошло лишь в 1912 году, когда киноязык развился настолько, что отсутствие звука уже не воспринималось как серьёзный недостаток.

Томас
Эдисон

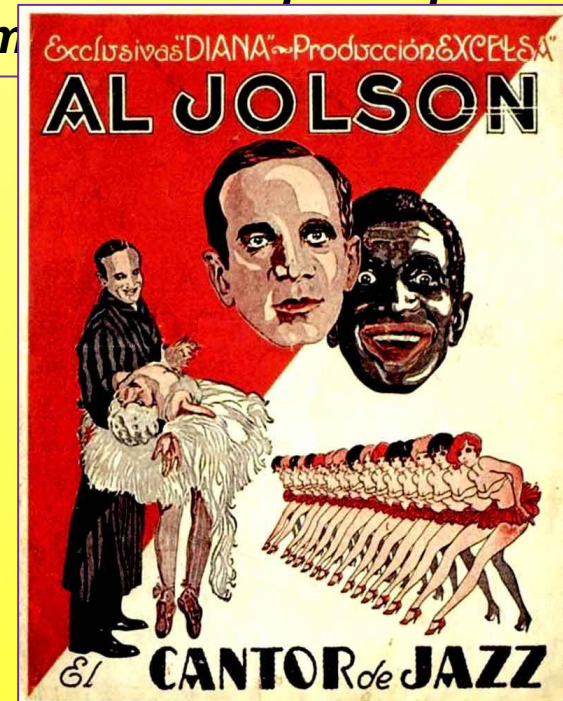
кинетофоногра
ф

В 1925 году компания Warner Brothers, находившаяся в тот момент на грани банкротства, вложилась в рискованный звуковой проект. Уже в 1926 году Warner Brothers выпустила несколько звуковых фильмов, состоящих в основном из музыкальных номеров, но особого успеха у зрителей они не имели. Успех пришёл только с фильмом «Певец джаза», в котором кроме музыкальных номеров Элла Джолсона присутствовали и его короткие реплики.

6 октября 1927 года — день премьеры «Певца Джаза» — принят

звучащего кино.

Появление

цвета

Первые попытки сделать киноизображение цветным были предприняты сразу же после изобретения кино. Самой первой технологией стала ручная раскраска чёрно-белой [киноплёнки анилиновыми красителями](#), применявшаяся уже в конце [XIX века](#)^[1]

Впервые ручное раскрашивание применил [Томас Эдисон](#) в [1895 году](#) в фильме «[Танец Лои Фуллер](#)» ([англ.](#) *Annabelle's Dance*) для «[Кинетоскопа](#)»

Первый полнометражный цветной фильм «Бекки Шарп» американского режиссёра Рубена Мамуляна вышел в 1935, этот год и принято считать годом появления цветного кино.

Дальнейший технический прогресс

в кино

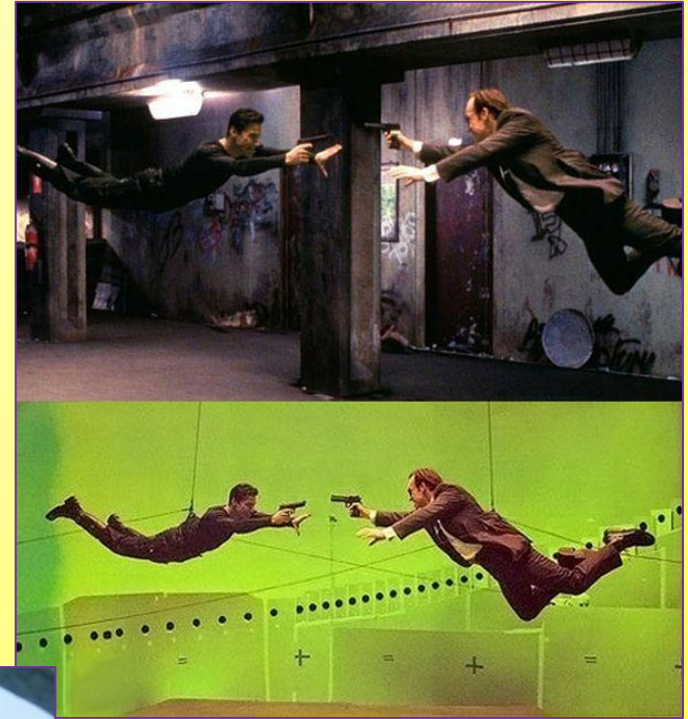
В 1950-х годах технический прогресс зашёл ещё дальше. Разработка и внедрение магнитной записи и воспроизведения звука, а также создание и освоение новых видов кинематографа (панорамного, стереоскопического, полиэкранного и др.) привели к значительному повышению качества показа фильмов, стали говорить об «эффекте присутствия» зрителя.

В настоящее же время существуют очень изощрённые системы звукового сопровождения кино. Число отдельных звуковых каналов доходит до 7, а в перспективных системах даже до 24. Разумеется, всё это призвано усилить глубину погружения зрителя в атмосферу просматриваемого фильма.

В начале XXI века, с развитием цифровых технологий записи изображения, появилось понятие «цифровой кинематограф». Под этим термином понимают новую технологию фильмопроизводства, позволяющую обходиться без использования киноплёнки. Цифровые технологии также предоставляют большие возможности для использования видеोगрафики и спецэффектов в кино.

Жанры:

- вестерн
- исторический художественный фильм
- кинокомедия
- киномюзикл
- приключенческий фильм (триллер)
- анимация
- детектив
- драма
- комедия
- мелодрама
- мистика
- музыкальный
- фантастика
- фэнтези

