

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

Оценочные и методические материалы
дополнительной общеобразовательной программы –
дополнительной общеразвивающей программы
«ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСКА»»

г.Талица

Формы контроля.

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля:

текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе занятий;

промежуточный – праздники, занятия-зачеты, конкурсы;

итоговый – открытые занятия, спектакли.

Формой подведения итогов считать: выступление на праздниках, торжественных и тематических линейках, участие в мероприятиях, инсценирование, постановка сказок и пьес для свободного просмотра.

Методические рекомендации к организации занятий по программе театральная студия

Значимым моментом при работе с детьми является воспитательная работа. Главным звеном этой работы является создание и укрепление коллектива. Этому способствует общие занятия, занятия по изучению актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, правильного нанесения грима, подготовка и проведение общих праздников, выступлений.

Очень важны отношения в коллективе. Коллективная работа способствует не только всестороннему эстетическому развитию, но и формированию нравственных качеств ребят, обучает нормам достойного поведения. Одна из задач педагога - создать комфортный микроклимат. Дружный творческий коллектив не только помогает детям обогащать себя знаниями и умениями, но и чувствовать себя единым целым.

Похвала педагога за самостоятельное решение вопроса, постоянные поручения, беседы, а также помощь товарищам дают уверенность в себе и чувство удовлетворения. Важно, чтобы все участники чувствовали ответственность за себя и за других.

Большое значение придается на занятиях играм. В игре нередко возникают достаточно сложные ситуации, требующие от ребят нравственных решений и действий. Выполнять правила игры обязаны все, и дети чувствуют, что победа победе – рознь. В игре недопустимы оскорбления друг друга, грубость, нечестность. Они всегда ценят взаимопомощь, доброту, честность, поддержку, внимание и чуткость. Воспитательное значение игры трудно переоценить. Другая функция игры, физическое развитие, в игре совершенствуются двигательные навыки.

Данная программа реализует общекультурное (художественно-эстетическое) направление во внеурочной деятельности в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования второго поколения.

Отличительной особенностью данной программы является синтез типовых образовательных программ по всеобщему и специальному театральному образованию и современных образовательных технологий.

Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью выразительных средств театрального искусства, таких как интонация, мимика, жест, пластика, походка не только знакомит с содержанием определенных литературных произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями этого произведения. Театральная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического) в жизни школьника. Одновременно способствует сплочению коллектива, расширению культурного диапазона учеников, повышению культуры поведения.

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во

взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами.

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру.

Театральное искусство своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способно помочь ребёнку раздвинуть рамки постижения мира. Увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непрменный атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети и педагоги взаимодействуют, получая максимально положительный результат.

На занятиях они знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства.

Беседы: «История возникновения театра»

Что это за красивое здание с колоннами, похожее на дворец? Это театр.

Вот театр – волшебный дом!

Сказку ты увидишь в нём.

Танцы, музыка и смех –

Представление для всех!

Слово «театр» - греческого происхождения. В греческом языке оно означало место для зрелища и само зрелище. Театральное искусство возникло очень давно и развивалось вместе с жизнью самого человечества.

Один из главных элементов театрального искусства – игра. С неё всё и началось. Младенчеством театра стали игры и обряды первобытных народов. В этих играх появились и первые «действующие лица» - добрые и злые силы. Их выражали не люди, а божества, духи, явления природы, смысла которых люди тогда ещё не понимали. Одним из наиболее важных средств достижения успеха в деле считалось волшебство. Оно состояло в том, что перед каким-нибудь действием, трудом разыгрывалась мимическая сценка, изображавшая успешное осуществление этого процесса. Участники обрядовых игр использовали сложную пантомиму, сопровождая её музыкой, танцами, песнями.

Местом рождения театра можно считать Древнюю Грецию. Древние театры были открытыми и достигали огромных размеров, они могли вмещать до 44 тысяч человек. Актёры пользовались в Греции большим почётом. Они должны были уметь петь, танцевать, владеть искусством слова.

В России, как и в других странах, появление национального театра связано с народными играми и обрядами. Первые шаги русского театра также связаны с различными обрядами. Так, перед охотой предки славян исполняли особые танцы. А самыми весёлыми были предвесенние праздники: нужно было задобрить божество, чтобы оно проснулось раньше, тогда урожай будет богаче. А задобрить его можно было только весельем, шутками, смехом. Во всех этих обрядах, играх, праздниках стали выделяться люди, которые своим умением петь, плясать, шутить, играть на музыкальных инструментах, рассказывать сказки привлекали всеобщее внимание.

Так в 11 веке на Руси появились скоморохи – бродячие актёры, комедианты. В течение нескольких столетий они устраивали свои представления прямо на улицах, площадях, ярмарках. Они разыгрывали маленькие смешные сценки собственного сочинения, пели забавные песенки, показывали акробатические номера, дрессированных животных. Главный герой скоморошских представлений – весёлый и ловкий мужик, всегда умевший перехитрить злого и глупого барина. Скоморохи были бродячими артистами. Большой популярностью пользовались представления с учёным медведем – «медвежья потеха».

Постоянного театра на Руси тогда ещё не было. Такой театр открыл свой занавес в Ярославле. Его основателем был наш земляк Фёдор Григорьевич Волков. Федор Григорьевич Волков родился 20 февраля 1729 года в купеческой семье в Костроме, а с 10 лет жил в Ярославле. Был сообразительным, наблюдательным, трудолюбивым, любил

книги, музыку, сам сочинял песни, играл на гуслях, любил участвовать в домашних спектаклях. Юношей во время учёбы в Московской академии всё свободное время отдавал любимому увлечению – театру.

Вернувшись в Ярославль в 1749 году, Волков создаёт театральную драматическую труппу и ставит спектакли в обыкновенном сарае, позднее строится деревянный театр. Множество людей приходили смотреть представления и восхищались талантом труппы. Слава о ярославском театре дошла до столицы, до императрицы Екатерины. В январе 1752 года труппа Волкова указом императрицы Елизаветы Петровны была вызвана в Петербург, где ярославцы дали несколько спектаклей при дворе, а также публичных, после чего четырех лучших актеров оставили в столице, в том числе Волкова и его брата Григория. Их двоих причислили к придворному театру. 30 августа 1756 был издан указ об учреждении постоянно действующего «Русского для представления трагедий и комедий театра». Директором театра был назначен драматург А. П. Сумароков, которому Волков сначала помогал в руководстве театром, а после заменил его. Волков обладал многими талантами: был замечательным актёром, стихотворцем, живописцем, музыкантом, скульптором.

Наш театр – первый национальный театр России. Называется он в честь его основателя: Академический театр драмы имени Фёдора Волкова.

Виды театра

Театр – удивительное место, где показывают спектакли, звучит музыка, читают стихи, где танцуют и поют, где можно посмеяться и поплакать, где есть над чем задуматься и чему удивиться. Иной раз бывает и страшновато, но чаще весело. Театр для того и создан, чтобы туда приходили зрители и смотрели представления. Театр – особое искусство. Есть театры разные.

Есть **театр оперы и балета**, где в спектакле главное – музыка. В опере (музыкально – драматическом спектакле), например, оперные артисты не говорят, а поют арии. Голоса у певцов в опере очень красивые, чистые. Но кроме голоса оперному артисту нужны ещё и актёрские способности – ведь это не просто концерт, а целый спектакль со своим сюжетом. В опере важно не только то, что поёт певец, но и то, как он это делает, какие чувства передаёт зрителям.

Как создаётся опера? Сначала выбирается какое – либо литературное произведение, например, сказка. По ней пишется либретто – текст – основа для будущего спектакля. Композитор сочиняет музыку, певцы разучивают свои арии. В опере может быть и ария одного певца, и дуэт, когда поют двое, и хоровое исполнение многих артистов, и просто музыкальные вставки. Всё это складывается в спектакль. Сочетание красивой музыки, красивых голосов и красивой истории – разве это не здорово! В наше время в Москве был создан первый в мире музыкальный театр для детей. Он основан Наталией Ильиничной Сац. Она поставила в театре для детей оперы «Морозко», «Волк и семеро козлят», «Три толстяка», «Мальчик – великан»...

Есть **театр оперетты**. Оперетта – весёлый спектакль с музыкой, песенками, зажигательными танцами, остроумными диалогами.

Балетное искусство – такой вид театра, где содержание передаётся зрителям без слов: музыкой, танцем, пантомимой. Слово «балет» происходит от латинского «танцевать».

Создание балетного спектакля начинается с того, что автор пишет либретто – сценарий будущего представления, краткое изложение того, что увидят зрители. В либретто излагается сюжет, рассказывается, какие события и с участием каких персонажей развернутся на сцене. Потом на основе либретто композитор пишет музыку. Потом за дело берётся балетмейстер – балетный режиссёр. Роли поручаются артистам – танцовщикам. Все вместе они создают спектакль, танцуют. Обо всех событиях, отношениях героев друг с другом артисты балета рассказывают с помощью танца. Для создания определённого настроения, атмосферы, места действия используют декорации, которые создают художники. Особую роль играет в балете костюм: он должен быть лёгким, удобным для танца, красивым. Знаете, сколько балетов поставлено по сказкам? «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Конёк – горбунок». Танцовщики движениями передают самые разные чувства, и зрители радуются и грустят вместе с героями так же, как если бы слышали их речь.

А в **драматическом театре** главное средство – слово. Не случайно драматический театр называют иногда разговорным.

Слово «драма» - по-гречески обозначает «действие». Драмой или пьесой называют особый текст, который написан для показа зрителям, публике в театре. В драме нет описаний, как в рассказе или в сказке. О героях, о событиях драматург – писатель, который сочиняет драму, – рассказывает в диалоге, разговор. Если бы о нас написали пьесу, то драматург бы включил нас в список действующих лиц, а потом бы поместил в пьесу наши разговоры – диалоги. Драматические спектакли бывают разные – **комедия, трагедия, мелодрама**. Комедия – спектакль весёлый, трагедия – серьёзный и печальный. Ведь в жизни есть не только радостные события. А трагедия заставляет людей задуматься. Мелодрама – пьеса, в которой происходят события грустные, но заканчивается всё хорошо – добрые герои становятся счастливыми, а злые – получают по заслугам.

Какой театр самый необычный? Таких театров много.

Например, **театр зверей**. Там выступают звери. Роли в спектакле исполняют кошки, собаки, мыши или даже слоны.

Есть ещё один театр – **кукольный**. Все мы знаем сказку Алексея Николаевича Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино». В ней рассказывается о приключениях деревянной куклы Буратино. А заканчивается сказка представлением в кукольном театре «Молния», где куклы сами пишут пьесы в стихах и сами в них играют. Театр кукол появился ещё в Древнем Риме. Постепенно кукольные герои появились во многих странах. В Италии любимцем зрителей стал Пульчинелла, во Франции – Полишинель, в Англии – Панч, в России – Петрушка... На современной сцене кукольного театра куклы могут играть вместе с актёрами. Это замечательный театр, и куклы там бывают самые разные. Есть верховые перчаточные куклы (их артист надевает как перчатку на пальцы, а сам прячется за ширмой), есть куклы на нитках (кукловод управляет ими сверху, дёргая то за одну ниточку, то за другую. Кукол этой системы часто называют марионетками, но это неправильно, потому что марионеткой во многих странах называют любую театральную куклу), тростевые куклы (их держат за палку, которая проходит через всю куклу. Актёр управляет руками куклы с помощью тонких палочек – тростей, которые скрыты от зрителя в рукавах или в одежде куклы), механические, теневые... В театре теней кукол вообще не видно, видны только их тени. Главным театром кукол в нашей стране стал Центральный театр кукол в Москве, его создатель и руководитель – Сергей Владимирович Образцов.

Театры всякие бывают,
И чего в них только нет!
Здесь спектакли вам сыграют,
Драму, оперу, балет.
Здесь на сцене можно встретить
Разных кукол и зверей.
Театр очень любят дети,
Так пойдём туда скорей.

Театральное здание

Театральное здание – дом для волшебных представлений. Современное театральное здание насыщено техникой, электроникой, оптикой, как большое промышленное предприятие.

А начиналось театральное здание с простой открытой площадки, как это было в древнегреческом театре. Гораздо позднее, в 17 веке, «театральное здание» скоморохов – кукольников заключалось в куске ярко раскрашенного холста. Посреди площади на ярмарке появлялся актёр – кукольник в странной одежде: вокруг пояса свисала почти до земли крашенина – нечто вроде юбки. Актёр поднимал руки и поднятая вверх «юбка» закрывала всю верхнюю часть его тела. И тогда наверху, по краю такой самодельной ширмы возникали и разыгрывали свои истории куклы. Иногда театральные представления разыгрывались прямо на площадях.

Сегодня обслужить сложное устройство театра, особенно сцены, может только коллектив специалистов. Особое значение при проектировании и строительстве театральных зданий имеет их акустика – создание наилучшей слышимости с любого места. Этим занимаются учёные – акустики.

Вот **зал**. На сцене театральный **занавес**. Он открывается только во время спектакля. Занавесы имеют большое значение: есть противопожарный железный занавес, отделяющий при необходимости сцену от зрительного зала, антрактный опускающийся, антрактный раздвижной, глушитель, поглощающий разные ненужные шумы.

В зале есть огромная красивая люстра. Во время спектакля свет в зале не горит, а сцена освещена. Наверху есть прожекторы – **софиты**. Их в зале много, и по бокам, и над сценой. Они освещают сцену и актёров лучами – то приглушёнными, то яркими, то белыми, то цветными.

Сцена – главная часть театрального здания, площадка для игры актёров.

Сцена – часть театрального здания, где происходит представление. «Сцена» - слово греческое.

В древнегреческом театре это была лёгкая постройка, где переодевались и откуда выходили артисты. А играли они в оркестре – круглом или полукруглом открытом пространстве перед сценой, под открытым небом. Позднее местом для игры актёров стала площадка, образуемая высокой декоративной постройкой перед сценой. В древнеримском театре она занимала большую часть оркестры и стала называться просцениум. Из него и развилась современная сцена.

Здесь есть всё. И подземное царство, где спрятаны сложные механизмы, оно называется трюмом. Трюмы в зависимости от своего назначения бывают разной глубины. Сюда, например, может в случае надобности провалиться герой спектакля – как сквозь землю. Пол сцены – планшет – состоит из отдельных щитов размером 2 * 1,5 метра. Трюм и планшет составляют нижнюю сцену.

Есть и заоблачные высоты, где расположены колосники, решётчатый настил, подъёмные устройства для декораций. В это театральное небо может вознестись волшебник, Баба – Яга...

Современная сцена – это сцена – коробка. Она отделена от зрителей порталной аркой. Часть сцены, выступающая перед ней, - просцениум – место, предназначенное главным образом для вставных эпизодов спектакля. Передняя часть сцены, вплотную примыкающая к занавесу, - авансцена; пространство за ней – игровая сцена, а у задней стены находится арьерсцена, где размещается, а иногда заранее заготавливается оформление спектакля. По обе стороны от порталной арки у боковых стен сцены расположены скрытые от зрителей пространства – карманы. Здесь готовятся к выходу артисты и хранятся необходимые для спектакля части оформления.

По бокам сцены на разных уровнях расположены рабочие площадки, с которых рабочие поднимают и опускают подвесные декорации. Рабочие площадки поднимаются несколькими ярусами и образуют так называемую верхнюю сцену. Над верхней сценой расположена колосниковая решётка – колосники. На ней установлены блоки для подвески декораций.

Оборудование верхней сцены состоит из сложной подъёмной системы, служащей для подачи на сцену и уборки под колосники части декораций.

Благодаря механическому оборудованию нижней сцены со сцены может мгновенно исчезнуть предмет или человек. Иногда в спектаклях сцена может крутиться. Она оборудована очень сложными механизмами. Пол у сцены не цельный, в него вделан вращающийся круг. Декорации на этом кругу поворачиваются, кулисы на колёсиках разъезжаются, и декорации сменяют друг друга прямо во время спектакля.

Рампа – граница между сценой и зрительным залом. Вдоль неё по самому переднему краю сцены устанавливаются осветительные приборы, невидимые зрителям (это лишь часть осветительной аппаратуры современного театра).

Перед сценой **оркестровая яма**. Тут стулья и разные музыкальные инструменты. Слово «**оркестр**» происходит от греческого термина **оркестра**. Так в греческом театре

называлась круглая площадка, на которой выступали актёры. До середины 18 века оркестром называли место расположения музыкантов во время представления. Лишь позднее это слово приобрело современный смысл.

Оркестр – группа музыкантов, совместно исполняющих музыкальное произведение на различных инструментах. Оркестры разделяются на симфонические, оперные, эстрадные, военные, духовые, оркестры народных инструментов. Торжественная одежда оркестрантов – одинакова для всех: у мужчин – чёрные фраки, у женщин – длинные – чёрные платья.

Слова **дирижёр**, **дирижировать** происходят от немецких и французских слов, которые означают «направлять», «руководить». Дирижёр необходим для того, чтобы оркестранты играли стройно, в нужном темпе и ритме, как единый ансамбль. Дирижёр определяет трактовку – настроение музыкального произведения. Так, например, танцевальную мелодию можно исполнять грустно или весело. Дирижёр становится соавтором композитора. Дирижёр необходим в каждом спектакле, который сопровождается музыкой.

Иногда во время спектакля на сцене поют птички, шумит ветер. Это не оркестр, а работа звукооператора. Он включал запись – фонограмму. В театре есть целое собрание – фонотека всяких звуков. Можно включить шум дождя, рокот волн, гул толпы, свист ветра...

Сцена оборудована сложной осветительной аппаратурой: рампа (нижний свет), подвесные софиты (верхний свет), выносной свет (из зрительного зала), контражурный свет (из глубины сцены), местный свет, скрытые подвесы, световые эффекты, отдельные светильники. Все они оснащены цветными светофильтрами тончайших оттенков, благодаря чему меняется окраска света. Свет создаёт нужное настроение и атмосферу, разнообразные сценические эффекты (дождь, снег, восход...) Специалисты по свету – осветители. Каждый спектакль расписан строго по минутам: когда и какой софит должен включиться, какой свет должен быть направлен на главного героя... У осветителей своя роль – как изобразить на сцене, например, рассвет, вспышки молнии, звёздное небо...

В театре у спектаклей есть световая и звуковая партитуры: когда звучать оркестру, когда включать фонограмму.

А теперь поднимемся на **подмости**. Это ещё одно название площадки, на которой происходит театральное действие. Заглянем за краешек занавеса. Кто – то что – то приносят, уносят, расставляют. Это рабочие сцены должны успеть поменять декорации для следующего действия. Избушка в лесу, дерево, скамейка – это всё декорации.

Артисты выступают на сцене. Перед ней оркестровая яма, за ней – **партер**. В партере самые удобные места. А потом пол поднимается горкой – это **амфитеатр**. Над амфитеатром – **бельэтаж**, над ним **ярусы**, дальше **галёрка**, дальше **ложи** и **балкон**.

Мы узнали о премьере,
Дайте нам билет в партере.
Но билетов нет в театре –
Дайте хоть в амфитеатре,
На балконе, в бельэтаже,
На галёрке сядем даже.
Только слышится в ответ:
Всё! Аншлаг! Билетов нет.

Прежде, чем зрители пойдут в зрительный зал, они попадут в **фойе**. Здесь можно погулять и во время перерывов в спектакле. Часто в фойе на стенах висят фотографии артистов театра, фотографии сцен из спектаклей.

В театре есть свои правила, например, если спектакль хороший, то зрители хлопают актёрам. А если зрители хотят увидеть спектакль ещё раз, они хлопают и кричат «Бис!», «Браво!»

В театре нельзя шуметь, особенно во время представления. Аплодировать можно после спектакля или в начале, если понравилось оформление сцены. Если в спектакле занят известный артист, его приветствуют аплодисментами, можно похлопать и после окончания действия.

Художественное оформление спектакля

Спектакль создаётся и готовится не только на сцене, но и в театральном закулисье.

Художник – постановщик – очень важный человек в театре, один из создателей спектакля, его художественного оформления. Художественное оформление спектакля составляют **декорации, бутафория, мебель, костюмы, грим, освещение**.

Прежде всего художник пишет эскизы будущего оформления спектакля. По его эскизам создаётся макет – модель будущей декорации. Театральный **макет** – уменьшенная модель оформления спектакля. В нём воспроизводится сцена, декорации, мебель, бутафория, даже освещение – всё, что будет окружать актёров на сцене. Такой макет похож на кукольный домик. В нём бывают и куклы – фигурки актёров.

По проверенному макету изготавливают точные чертежи. Затем начинается изготовление декораций, мебели и бутафории **столярами, бутафорами и художниками – декораторами**. Готовые декорации передают на сцену для монтировки.

Декорация – оформление сцены и спектакля художником, общий вид места действия.

Сегодня декорационное искусство, создание сценической обстановки стали называть сценографией. Декорации делают в **художественно – производственных мастерских**. Есть живописно – декорационный цех: художники цеха мягких декораций расписывают задник сцены, кулисы, обивку мебели, скатерти... Обычную мешковину превращают в бархат с помощью красок. В цехе жёстких декораций столяры – краснодеревщики, токари, резчики делают театральную мебель. Она должна быть лёгкой, прочной, разборной. Ведь декорации перевозят на гастроли. Рядом со столярным цехом слесарный. Здесь работают специалисты по металлу, они делают старинные кубки, абажуры из проволоки, бутафорские мечи.

Рабочие сцены не путаются, куда что ставить и прикреплять. Перед спектаклем они тренируются, чтобы знать, как и когда сменить оформление, поменять декорации, ничего не перепутать.

Вот, например, лес на сцене – нарисованный. Рисунки стоят на ширмочках вдоль сцены. Эти ширмочки – **кулисы**. Художник, который работает над оформлением спектакля, расписывает красками и кулисы, и **задник** – большая картина в глубине сцены. Артистам из – за кулис удобно смотреть спектакль, видеть, когда им выходить на сцену.

Реквизит происходит от латинского слова, которое в переводе на русский язык обозначает «необходимый». Так называют подлинные и бутафорские вещи, необходимые по ходу спектакля: портфель, велосипед, веер, очки, посуда, лампы и многое другое. Это необходимо, чтобы зритель лучше представил себе обстановку и время действия персонажей.

Бутафория – итальянское слово, означающее хлам. Бутафория – предметы, употребляемые в театральных постановках вместо настоящих: мебель, скульптурные украшения, оружие, части костюма, люстры, подсвечники...

Они по виду не отличаются от настоящих, но делаются из более лёгких и дешёвых материалов: из картона, папье – маше, дерева, гипса, холста... В дело идут фанера, жёсть, проволока, пенопласт, пластилин. А большие бутафорские предметы делаются разъёмными.

Вот, например, посуда сделана из папье – маше, фрукты – поролоновые, оружие – из дерева... Но на сцене есть и настоящие вещи: еда, спички... Всё, что во время спектакля уничтожается, каждый раз готовится заново.

В театре работает много людей, профессии которых очень важны и интересны: осветитель, звукооператор, музыканты, гримёры, сотрудники театральных цехов...

Над спектаклем работает много людей. Кто же самый главный?

Есть человек, который организует всё, что происходит на сцене, хотя сам перед зрителями не появляется. Это режиссёр. Главный человек в театре – **режиссёр**. От него зависит, каким будет новый спектакль, как будут играть актёры, как прозвучит пьеса. Режиссёр выбирает пьесу, назначает на роли актёров, осуществляет постановку на сцене, вместе с художником решает, как спектакль будет выглядеть внешне, какими будут декорации, следит за подбором света, грима, звука, за декорациями, костюмами, музыкой. Режиссёр проводит репетиции с актёрами, объясняет им, как правильно двигаться, когда

сделать паузу, какие слова произносить громче, тише. **Репетиция** в переводе с латинского – повторение. В репетициях, в повторениях и состоит главный способ подготовки любого спектакля. Во время репетиций режиссёр и актёры сначала читают пьесу, обсуждают её, обдумывают характеры героев. Затем репетиции переносятся на сцену. А накануне премьеры – первого представления – проводится генеральная репетиция.

Актёр, артист

Искусство актёра – искусство создания на сцене образа человека, героя пьесы. Артист как бы превращается в своего героя, перевоплощается, как говорят в театре.

Амплуа – театральное понятие. Раньше театральные актёры выбирали себе роль одну на всю жизнь – амплуа: смешные роли или роли злодеев, роли героев или простаков. Сейчас это понятие уходит в прошлое. Современные актёры – универсальные – они играют разные роли и характеры.

Перевоплощение бывает иногда только внешним: артист изменяет с помощью грима своё лицо, надевает парик, старается изменить голос, придумывает походку.

Но артист должен ещё показать и характер своего героя, передать его мысли и чувства.

В своей работе артист пользуется телом, мимикой, голосом, речью, жестами. Ему помогают память, наблюдательность, воображение, эмоциональность. Артист должен правильно, грамотно, красиво говорить. Сценическая речь – особое искусство, которое преподают в театральных учебных заведениях. Когда мы радуемся, грустим, сердимся, испытываем любое чувство, даже когда просто скучаем, мышцы нашего лица непроизвольно приходят в движение. Глядя на человека, мы можем определить, какое у него настроение, без всяких слов. Эти движения лицевых мышц, изменения выражения лица и называются **мимикой**. На сцене мимика – важная часть актёрского искусства.

Актёрский труд очень сложный. Актёрскому мастерству учатся годами: учатся владеть голосом, телом, жестами, мимикой, учатся быть наблюдательными, чтобы роль была правдивее. Сначала артисты играют роли в массовках, потом получают небольшие роли, а самые талантливые получают главные роли и становятся знаменитыми. Но есть примеры, когда актёр из маленькой роли делал шедевр. Не зря говорят: нет маленьких ролей, есть маленькие актёры. Актёр – профессия важная, он – главное лицо в спектакле. Театр – искусство коллективное. Каждый актёр должен согласовывать свою игру с игрой партнёра.

Гримёрные – комната, где актёры переодеваются, отдыхают, готовятся к выходу на сцену. В комнате большое зеркало, лампа, перед зеркалом много баночек, коробочек с красками, гримом, кисточки. Актёры сидят перед зеркалом, а гримёр накладывает грим – раскрашивает лицо. **Гримёр** – интересная театральная профессия. Опытный гримёр может до неузнаваемости изменить внешность актёра – может использовать накладные усы, бороды, брови, носы...; из молодого сделать старичка – нарисовать морщины, приклеить бороду... В театре постоянно пользуются гримом. Характер грима зависит от работы актёра над образом, замыслом режиссёра. Гримёр надевает артисту на голову парик. Разные парики, усы, бороды делают в постижёрном цехе мастера – постижёры.

Костюм помогает передать характер героя. В понятие театрального костюма входят все виды одежды, обувь, головные уборы, украшения и другие предметы. Костюм для роли выбирается не по вкусу артиста. Эскизы, зарисовки всех видов одежды для персонажей спектакля выполняет художник, тот, кто оформляет весь спектакль. По его эскизам шьют костюмы в костюмерных мастерских театра.

В театральном ателье можно найти много костюмов и обувь. В театре есть и обувная мастерская.

Художник рисует костюм, портные подберут ткань. Можно даже выкрасить ткань – этим занимаются художники по росписи ткани.

Актёры делают всё, что скажет им режиссёр. Но каждый вносит в роль что – то своё.

В театре все должны быть талантливыми.

Чтоб состоялась в театре премьера,

Долго готовят её костюмеры,

И осветители, и декораторы,
И драматург, и звукооператоры,
Главный художник, кассир, бутафоры,
Много хороших актрис и актёров,
Плотник, рабочие, токарь, гримёр,
А отвечает за всё режиссёр.

Спектакль

Прежде чем купить билеты в театр, нужно выбрать спектакль, который мы хотим посмотреть. Нам поможет в этом знакомство с **репертуаром** театра. Репертуар – список, перечень спектаклей, идущих в театре в данном сезоне. Поможет нам и театральная афиша – яркое, красивое объявление. На ней написано название спектакля, например: «Бременские музыканты. Музыкальная комедия по сказкам братьев Гримм. Премьера». Слово «**премьера**» означает «первый» – спектакль совсем новый.

Вот надпись «Касса». Над ней табличка «**Аншлаг**» - все билеты на спектакль проданы. Это слово происходит от немецких слов «афиша», «объявление». Так называют специальное объявление у кассы о том, что все билеты на спектакль проданы. Слово «аншлаг» можно употреблять и для обозначения полного сбора – вместо того, чтобы говорить «зал был полон». Значит, спектакль хороший.

Театральный спектакль делится на части – действия, или как их ещё называют – **акты**. В разных спектаклях разное количество действий. **Антракт** – перерыв между действиями, актами. Это слово происходит от французских слов, означающих в переводе «между» и «действие». Первое значение термина – перерыв между актами или действиями спектакля, концерта или представления. Он предназначен для отдыха исполнителей и перемены декораций. Но так же называется и небольшая музыкальная пьеса (музыкальный антракт). Она исполняется перед началом очередного действия в опере или спектакле с музыкой.

Пьеса делится на акты,
Между актами – антракты.

Но вот звенит первый звонок, второй. Спектакль начинается после третьего звонка.

Чтобы помочь театральному делу, попытаться «остановить» яркие сценические мгновения создаются **театральные музеи**. В них хранятся и выставляются картины, скульптуры, рисунки, фотографии, посвящённые театру. Хранители и научные сотрудники театральных музеев собирают, берегут, изучают и показывают посетителям эскизы декораций и костюмов к спектаклям, сами костюмы великих актёров, предметы сценического быта, редкие фотографии, письма, документы, дневники и звуковые записи выдающихся мастеров сцены.