

Краткий словарь театральных терминов

А

Абстракция (лат. - отвлечение) - способ художественного мышления и построения образа. Данный способ предполагает отвлечение от второстепенного, несущественного в информации об объекте, акцентирование существенных значимых моментов.

Абсурд (лат. - бессмыслица, нелепость) Направление в искусстве, противоречие сюжетности произведения. Если произведение развивается в определённой последовательности и логике событий: экспозиция, завязка, конфликт, его развитие, кульминация, развязка и финал, то абсурд - это отсутствие логики конфликта. Это направление получило отражение в произведениях Ж. Ануя, Ж. П. Сартра, Э. Ионеско и т.д. Абсурд - род творчества, определяющий парадоксальность этого явления; он мало изучен, но представляет особый интерес со стороны режиссуры театра.

Авангард (фр. – передовой отряд) - направление искусства, противоречащее установившимся в искусстве нормам. Поиск новых решений, отвечающих эстетике и запросам нового поколения.

Авансцена (фр. - перед сценой) - передняя часть театральной сцены (перед занавесом). Авансцена в современном театральном искусстве представляется дополнительной игровой площадкой. Возможность непосредственного общения с залом.

Автор (фр. - создатель) – творец, создатель научного, литературного или художественного произведения. Автор инсценировки, спектакля. Авторская речь - слова, которыми автор от своего имени характеризует своих героев, оценивает их поступки, события, обстановку, пейзаж.

Администратор (лат. - управляю, заведу) - человек, профессиональная деятельность которого, направлена на прокат спектаклей, концертов в театре и на эстраде.

Ажиотаж (фр. - волнение) - сильное возбуждение, волнение, борьба интересов.

Азарт (фр. – случайность) – запальчивость, задор. Сильное увлечение, рвение. Крайнее увлечение игрой.

Акт (лат. - поступок, действие) - Отдельная, крупная, составная часть драматического действия или театрального представления.

Актер (лат. - действующий, исполнитель, декламатор) - тот, кто действует, исполняет роль, становится действующим лицом драматического произведения на сцене театра и

в кино. Актер - живая связь между текстом автора, замыслом режиссера и восприятием публики.

Актерский штамп - приемы сценической игры раз и навсегда зафиксированные актером в своем творчестве. Готовые механические приемы актера, которые входят в привычку и становятся его второй натурой, которая заменяет на подмостках человеческую природу.

Актерское искусство - искусство создания сценических образов; вид исполнительского искусства. Материалом для работы актера над ролью служат собственные природные данные: речь, тело, движения, мимика, наблюдательность, воображение, память т.е. его психофизика. Особенностью актерского искусства является то, что процесс творчества в конечной стадии совершается на глазах у зрителя, в процессе спектакля. Актерское искусство находится в тесной связи с искусством режиссера.

Актуальный (лат. - существующий, современный) - важность, значительность для текущего момента, злободневность, современность.

Аллегория (гр. - иносказание) - принцип художественного осмысления действительности, при котором отвлеченные понятия, идеи, мысли выражаются в конкретных наглядных образах. Например, образ женщины с завязанными глазами и весами в руках - а. правосудия. Словесная аллегория в баснях, сказках.

Аллюзия (лат. - намекать) - прием художественной выразительности, обогащающий художественный образ дополнительными ассоциативными смыслами по сходству или различию путем намека на известное уже произведение искусства. Например, в фильме Ф.Феллини "И корабль плывет" прочитывается аллюзия библейской легенды о Ноевом ковчеге.

Амбивалентность (лат. - оба - сила) - психологическое понятие, обозначающее двойственность чувственного восприятия. Одновременное присутствие в душе человека противоположных, несовместимых друг с другом стремлений, чувств по отношению к одному и тому же объекту. Например: любви и ненависти, удовлетворения и неудовлетворения. Одно из чувств иногда подвергается вытеснению и маскируется другим.

Амбиция (лат. - честолюбие, хвастовство) – самолюбие, чувство чести, чванство, спесь.

Амплуа (фр. - применение) – характер ролей исполняемых актером. Тип театральные ролей соответствующие возрасту, внешности и стилю игры актера. Виды сценического

амплуа: комик, трагик, герой-любовник, героиня, комическая старуха, субретка, инженю, травести, простак и резонер.

Амфитеатр (гр. - кругом, с обеих сторон) - сооружение для зрелищ. В современных театрах - ряды кресел, расположенных за портером и выше его.

Анализ (гр. - разложение, расчленение) - метод научного исследования, состоящий в расчленении целого явления на составные элементы. В театре анализ представляет собой вид экспликации, т.е. характеризуется место и время происходящего события, мотивация физического и словесного действия персонажей. Элементы композиции пьесы (экспозиция, завязка, развитие конфликта, кульминация, развязка, финал). Атмосфера происходящего действия, музыкальная, шумовая и световая партитуры. Анализ включает в себя обоснование выбора темы, проблемы, конфликта, жанра, сверхзадачи и сквозного действия будущего спектакля, а также его актуальность.

Анализ - действенный метод, процесс подготовки осуществления постановки на практике.

Аналогия (гр. - соответственный) - сходство между объектами в некотором отношении. Провести аналогию - это сравнить объекты друг с другом, установить между ними общие черты.

Ангажемент (фр. - договор) - приглашение артиста по договору для выступлений на определённый срок.

Анекдот (гр. – неизданный) – вымышленный, короткий рассказ о смешном, забавном происшествии. Анонс (фр. - объявление) - объявление о предстоящих гастролях, концертах, спектаклях. Предварительная, без подробных указаний афиша.

Ансамбль (фр. - вместе, целое, связность) - стройное единство частей образующих целое. Художественная согласованность совместного исполнения драматического или другого произведения. Целостность всего спектакля на основе его идеи, режиссерского решения и т.п. Благодаря сохранению ансамбля исполнителей создаётся единство действия.

Антракт (фр. - между - акт) - краткий перерыв между актами, действиями спектакля или отделениями концерта. Антрепренёр (фр. - предприниматель) – частный, театральный предприниматель. Владелец, арендатор, содержатель частного зрелищного предприятия (театра, цирка, киностудии, телевидения и т.д.).

Антреприза (фр. - предприятие) – зрелищное предприятие, созданное и возглавляемое частным предпринимателем. Держать антрепризу.

Антураж (фр. - окружение, окружающие) - среда, обстановка. Антуражем являются не только декорации и выгородки, но и пространство,

Аншлаг (нем. - удар) - объявление в театре, в кино о том, что все билеты проданы. Успешное представление при полном зале. Отсюда речевой оборот -“спектакль прошёл при полном аншлаге”.

Апарте (лат. - в сторону.) - сценические монологи или реплики, произносимые в сторону, для публики, и якобы не слышные партнерам на сцене.

Апломб (фр. - отвес) – самоуверенность, смелость в манерах, разговоре и действиях.

Апофеоз (гр. - обожествление) - заключительная, торжественная массовая сцена театрального представления или праздничной концертной программы. Пышное завершение какого-либо зрелища.

Арена (лат. - песок) - круглая площадка (в цирке), на которой даются представления. Используются как в театре, так и в театрализованном представлении.

Арлекин (ит. - маска) – комический персонаж итальянской народной комедии в характерном костюме из разноцветных лоскутьев. Паяц, шут. “Арлекин” (ит.) - узкий и длинный занавес из текстиля, ограничивающий верхнюю часть сцены над основным занавесом Первая падуга после занавеса.

Артикуляция (лат. - расчленять, членораздельно) - членораздельное произношение. Работа органов речи (губ, языка, мягкого неба, челюстей, голосовых связок и т.д.), необходимых для произнесения определенного звука речи. Артикуляция является основой дикции и неразрывно связана с ней.

Артист (фр. - человек искусства, художник) – человек, занимающийся публичным исполнением произведений искусства. Талантливый человек, владеющий своим мастерством в совершенстве.

Артистическая техника - техника, направленная на развитие совершенствования психической и физической природы артиста. Она включает в себя все составные элементы сценического действия: работу органов чувств, память на ощущения и создание образных видений, воображение, предлагаемые обстоятельства, логику и последовательность действий, мыслей и чувств, физическое и словесное взаимодействие с объектом, а также выразительную пластику, голос, речь, характерность, чувство ритма, группировки, мизансцены и т.д.

Архитектоника (гр. - строитель) - строительное искусство, зодчество. Построение художественного произведения, которое определяется взаимозависимостью отдельных частей в целом. Соразмерное расположение главных и второстепенных частей.

Другими словами, это единство формы и содержания. Исходя из этого, существует понятие “архитектоника пьесы”. Обнаружить цепь основных событий в результате анализа - значит познать архитектонику пьесы или композицию.

Аррьерсцена (фр. - задняя сцена) - задняя часть сцены, которая является продолжением основной сцены, в современных театрах - равна ей по площади. Создание иллюзии большой глубины пространства. Служит резервным помещением.

Ассистент (лат. - присутствую) – помощник. В искусстве зрелищ ассистент -это лицо, помогающее режиссеру- постановщику в осуществлении постановки спектакля или представления. Задачи ассистента многообразны. Он должен понимать творческие задачи своего руководителя, проникнуться ими в поисках художественных решений. Он должен также знать законы сцены, проводить репетиции в отсутствии постановщика, быть связующим звеном между режиссером и актерами, техническими службами.

Ассоциативный ряд (лат.) – картины и представления, вытекающие одно из другого по их совместимости или противоположности. Ассоциация (лат. - связываю) - способ достижения художественной выразительности, основанной на выявлении связи образов с представлениями, хранящимися в памяти или закрепленными в культурно - историческом опыте.

Атмосфера (гр. – дыхание, шар) - окружающие условия, обстановка. В искусстве театра атмосфера - не только обстановка и окружающие условия, это еще и состояние актеров и исполнителей, которые взаимодействуя друг с другом, создают ансамбль. Атмосфера - это среда, в которой развиваются события. Атмосфера - связующее звено между актером и зрителем. Она является источником вдохновения в творчестве актера и режиссера.

Атрибут (лат. - необходимый) – признак предмета или явления, принадлежность чего - либо. Полный атрибут могут с успехом заменить его фрагменты, но время действия от этого не пострадает.

Аттракцион (фр. - притяжение) – номер в цирковой или эстрадной программе, выделяющийся своей эффектностью, вызывающий интерес у публики.

Афиша (фр. - объявление, прибитое к стене) – вывешиваемое объявление о предстоящем спектакле, концерте, лекции и т.д. Вид рекламы. Афишировать (фр. объявлять публично) – выставить напоказ, намеренно привлекать общее внимание к чему-либо.

Афоризм (гр. - изречение) - краткое, выразительное изречение, содержащее обобщающее умозаключение. Для афоризма одинаково обязательны и законченность мысли и отточенность формы.

Аффект (лат. - страсть) - душевное волнение, страсть. Приступ сильного нервного возбуждения (ярости, ужаса, отчаяния). люди, архитектура, животный мир - т.е. всё, что окружает человека.

Аура (гр. - веяние, дуновение) - совокупность энергетических излучений, образующих биополе человека.

Б

Балаган (перс. - верхняя комната, балкон) – ранее служили для торговли на ярмарке. Затем стали приспособлять для выступлений бродячих артистов, отсюда и название - “балаган”. Временное театральное помещение, выстроенное из досок, покрытых брезентом или холстом.

Банальный (фр. - заурядный) - утративший выразительность прием вследствие частого повторения; избитый, очень обыденный, пошлый.

Бард (кельтск.) - у древних кельтов – певец, слагающий песни.

Бельэтаж (фр. - прекрасный этаж) - Первый ярус балкона в зрительном зале над партером и амфитеатром.

Бенефис (фр. - прибыль, польза) - первоначально концерт либо спектакль, сбор от которого в полном объеме или частично поступал в распоряжение одного или нескольких актеров. В наши дни под бенефисом понимают сценическое действие, посвященное какому-либо артисту как выражение признательности его многолетних заслуг на поприще служения искусству.

Бенуар (фр. - ванна) - Нижний ярус театральных лож на уровне сцены или партера.

Беспредметное действие - действие с воображаемым предметом. В данном действии сохраняется иллюзия присутствия предмета с его весом, объемам и формой.

Упражнение с целью выработки физического ощущения предмета; начальная форма подготовки актера. (Упражнения на П.Ф.Д.).

Билет (фр. -) - документ небольшого формата, выдаваемый в удостоверение определенного права. Театральный билет, железнодорожный и т.д.

Биомеханика (гр. - жизнь и механика) - раздел биофизики, изучающий механические свойства живых тканей, органов и организма в целом, а также происходящие в них

механические явления (при движениях, дыхании и т.д.) Биомеханика В.Э. Мейерхольда. Театр, ориентированный на технические, четкие очертания игрового пространства, жеста, облика, целесообразность движений. Тип актера - инструмента, послушного режиссерской воле и согласного ограничить свой внутренний мир и самостоятельную мысль жестким обликом маски.

Бис (лат. - дважды) - «вторично», «еще раз». Возглас публики в театре, на концерте, требующей от исполнителей повторения “на бис” (сыграть, спеть, исполнить). Вторично, по требованию публики.

Блеф (англ. - запугивание) - хвастовство несуществующими силами и средствами. Выдумка, с целью внушить другому преувеличенное представление о себе, “пустить пыль в глаза”, запугать.

Богема (фр. - цыганщина) - среда художественной интеллигенции: актеров, музыкантов, художников, литераторов, ведущих беспечную и беспорядочную жизнь. Образ жизни.

Бравада (фр. - рисовка) - показная, легкомысленная храбрость; бесцельно-дерзкая выходка.

Браво (ит. - молодец) - театральное восклицание, выражающее похвалу игре артистов.

Бум (англ. - шумиха) - шумиха, сенсация, искусственное оживление, временный подъем. В искусстве бум - сенсационная выставка, сенсационный концерт, сенсационная постановка. Бум рассчитан на аншлаг и хорошие прибыли. Бурлеск (ит. - шутка) - преувеличенное комическое изображение персонажа (в литературном произведении, на сцене.) Жанр комической, шутливо - подражательной поэзии. В искусстве театра, массовых зрелищ бурлеск завоевывает новые позиции. Комическое становится культовым знаком, особенно в новейший исторический период. Творческие возможности бурлеска неограниченны.

Бутафория (ит. - выбрасывающий вон) - участник спектакля в старом итальянском театре, освобождающий сцену во время представления от уже “отыгравших” предметов, сломанных, забытых. Видимо, после этого ему приходилось чинить и делать новые необходимые вещи. В современном театре - это специально изготовленные предметы сценической обстановки, вещи (декорации, шпаги, ножи, украшения и т.д.) по всем признакам соответствующие настоящим или имитирующие их. Детали костюмов (пояса, пряжки, шляпы, веера, кольчуги и т.п.), необходимые для сценической игры актера; скульптура. Человек выполняющий эту работу - бутафор.

Буффонада (ит. - шутовство, буфф - комический, забавный) - сценическое представление, а также актерские приемы, построенные на преувеличенно -

комических, шутовских позах. Подчеркнутое внешнее, смешное преувеличение, иногда карикатурное представление персонажей, действий, явлений. Театр-буфф, опера-буфф.

В

“Вампука” - термин, которым в театральных кругах называют типичные недостатки плохих оперных спектаклей: несообразность либретто, штампы, фальшь, ходульность режиссуры и актерской игры. Термин происходит от названия пародии на оперу “Вампука, невеста африканская” В. Эренберга, поставленную в 1909 г. в петербургском театре “Кривое зеркало”.

Варьете (фр. – разнообразие, смесь) - эстрадный театр, в представлениях которого сочетаются различные жанры искусства: музыка, цирк, танец; эстрадный театр развлекательного характера с эффектным, пышным оформлением.

Вдохновение - высшее духовное состояние и настроение; восторженность, сосредоточение и необычное проявление умственных сил. Состояние подъема творческих сил, приводящее к результатам, которые в обычном состоянии недостижимы.

Версия (лат. - видоизменять) – одно из нескольких, отличительных друг от друга изложений или объяснений какого-либо факта, события.

Видеоклип (лат. - смотрю, вижу, англ. - стричь, вырезка из газеты) - разновидность видеофильма. Видеоклип отличают быстрый монтаж, насыщенность электронными спецэффектами, краткость. Часто сопровождается игровым исполнением песни, музыки.

Визуальный (лат. - зрительный) - восприятие зрелища “невооруженным” глазом.

Виртуоз (лат. - мужество, доблесть, смелость) - артист, в совершенстве владеющий техникой своего искусства. Человек, достигший высокой степени мастерства в каком-либо деле.

Водевиль (фр. - голоса города) – один из видов комедии положений с песнями-куплетами и танцами. Небольшая комическая пьеса фарсового характера. Присущи - задорное веселье, злободневное отражение действительности.

Воображение (фантазия) - свойство психики человека. Запас жизненных впечатлений. Творческий метод воспроизводства в образы событий и фактов, имевших место в действительности, посредством комбинирования в новом порядке пережитого в разное время, группирования их в новое целое. Один из основных элементов актерского мастерства.

Восприятие - процесс приема и переработки человеком различной информации, поступающей через органы чувств, завершающийся формированием образа.

Эстетическое восприятие выражается в целенаправленном целостном восприятии произведения искусства, как эстетической ценности, которое сопровождается эстетическим переживанием.

Вульгарный (лат. - простой, обыкновенный) - чрезмерное упрощение какого - либо учения, искажающее его сущность; грубое упрощение, опошление. Лишенный тонкости, изящества.

Выбор темы - метод отбора проблем, событий и явлений, которые должны найти отражение в зрелище согласно их значимости на определенном историческом отрезке времени и имеющим актуальность на день постановки.

Выгородка – простейшие предметы для работы режиссера в репетиционной комнате. Необходимо иметь чертеж выгородки. Он должен соответствовать замыслу художника и режиссера в построении декораций спектакля. В репетиционном периоде при помощи ширм, столов, стульев, небольших станков могут быть воспроизведены и тронный зал, пещера, изба, лес, трамвай и т. д.

Г

Гала (фр. - торжество, парад) – употребляется только в соединении с другим определением. Значение: торжественный, пышный (гала-концерт, гала- спектакль); то же, что шоу.

Галерея (фр. - помещение) - узкий длинный балкон за кулисами. Обычно тянется вдоль стен, вокруг сцены.

Гастроли (нем. - гость + роль) - спектакли, даваемые приезжими актерами (выезжать на гастроли).

Гедонизм (гр. - удовольствие) - в искусстве - отношение к художественному произведению как к предмету, доставляющему удовольствие в первую очередь своими непосредственными чувственными качествами (красотой цвета, звука, “музыкой” стиха, пластикой и т.п.)

Генеральная репетиция (лат. - общий, главный) – последняя, полная репетиция перед концертом или премьерой спектаклем. Пробное исполнение.

Гений (лат. - способность) - высшая творческая способность в научной или художественной деятельности. Способность создать нечто, превосходящее все, что человек может сделать собственными силами.

Гипербола (гр. - преувеличение) - способ художественного преувеличения какого-либо свойства, качества, особенностей предмета, явления или процесса.

Гиперболический, художественный образ подчеркнута условен, неправдоподобен. Преувеличение выявляет в художественном образе скрытое содержание, тем самым его особую выразительность, эмоциональность. Например, гипербола есть в поэтических строках В.Маяковского: “В сто сорок солнц закат пылал...”

Горизонт (гр. - ограничиваю) - линия кажущегося соприкосновения неба с землей или водной поверхностью. В театре это “задник”, представляющий часть декорации, то есть текстильное полотно, расписанное водно - клеевыми красками.

Грим (фр. – подкрашивать лицо) - искусство изменения внешнего облика актера при помощи применения парика, нанесения на лицо (иногда и на тело) специальных красок, волосяных либо пластических наклеек в целях придания внешнему облику наибольшего сходства с воплощаемым сценическим образом.

Гримерка - комната для подготовки артистов к выходу на сцену, где актер надевает театральный костюм и накладывает грим для исполнения ролей в спектакле.

Гротеск (фр. – смешной, забавный, причудливый) - изображение явления в фантастическом, уродливо-комическом стиле, основанное на резких контрастах и преувеличениях. Вид художественной образности, обобщающий и заостряющий жизненные отношения посредством замысловатого и контрастного сочетания реального и фантастического, правдоподобия и карикатуры.

Гуммоз (лат.) - вязкая масса, (пластилин), при помощи которой актер изменяет черты своего лица.

Д

Дебют (фр. - начало) - первое или пробное публичное выступление начинающего артиста на сцене. Начало деятельности на каком - либо поприще.

Деграция (фр. - ступень) - постепенное ухудшение, вырождение, упадок, движение назад.

Действие - проявление энергии, деятельности, воздействие, влияние. Развитие событий, составляющих основу сюжета (фабулы). Психофизический процесс, направленный на достижение какой - либо цели в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами Основное средство выразительности в актерском и режиссерском искусстве. Само действие раскладывается на три составные части: 1. Ум (мысль - воображение) 2. Чувство (хотение - сверхзадача) 3. Воля (стремление - сквозное действие)

Действующее лицо - персонаж, действующий в пьесе, участвующий в развитии ее сюжета.

Декоратор (фр.) - художник, пишущий декорации, задники к спектаклям и представлениям.

Декорация (фр. - украшение) - живописное, объемное или архитектурное оформление сцены, павильона, съемочной площадки, создающее зрительный образ спектакля, фильма. Художественное оформление места действия на театральной сцене, помогающее раскрытию его идейно-художественного замысла. Значение декорации трудно переоценить. Декорация - одно из важнейших выразительных средств, посредством которого создается атмосфера представления, спектакля. Посредством декорации передается эпоха и время действия.

Деталь (фр. – потребность) - часть целого; мелочь.

Диалог (гр. - разговор двоих, собеседование) - форма театрального действия, представляющая собой разговор между двумя актерами, обмен репликами. В переносном смысле выражение можно употреблять как переговоры, свободный обмен мнениями.

Дивертисмент (фр. - увеселения, развлечения) - театральное представление, состоящее из различных мелких эстрадных номеров и даваемое в дополнение к главному представлению.

Дикция (лат. - говорение, произнесение) - ясность и отчетливость в произношении слов и слогов. В искусстве зрелищ дикция играет значительную роль в раскрытии содержания конфликта, особенно в том случае, если конфликт развивается посредством диалогов и монологов. Нарушение дикции влечёт фонетические казусы, которые не всегда могут быть понятны зрителям и правильно трактованы. Неправильная дикция - показатель непрофессионализма актера или диктора. Однако в некоторых случаях нарушение дикции может быть уместно, если оно характеризует персонаж в его образном содержании.

Дилетант (ит. - услаждать, восхищать) - человек, занимающийся каким-либо искусством или наукой без специальной подготовки, систематических знаний и навыков. Имеющий только поверхностное знакомство с какой-либо областью знаний.

Динамика (гр. - действующий) - составление движения, ход развития, изменение какого-либо явления под влиянием действующих на него факторов, действий. Обилие движения, действия.

Дисгармония (гр. - не созвучность) - разноголосица, нарушение гармонии, разлад, разногласие. Расхождение в чем-нибудь.

Дисциплина (лат. - учение) - обязательное для всех членов творческого коллектива подчинение твердо установленному порядку. Выдержанность, привычка к строгому порядку. Театральная дисциплина.

Документ (лат. - доказательство) - факт жизни и действительности, зафиксированный определёнными средствами в виде прессы, фотографий, кинохроники, всевозможных справок, музейных экспонатов, рассказывающих о жизни общества, исторических событиях и т.д.

Драма (гр. - действие) - один из трёх основных родов художественной литературы (наряду с эпосом и лирикой), а также литературное произведение в форме диалогов и монологов (драматургия), предназначенное для исполнения на сцене. Драма в переводе с греческого - совершающееся действие. Основной жанр в драматическом театре. Драма относится одновременно к двум искусствам: театру и литературе. Ведущие жанры драмы: трагедия, комедия, трагикомедия.

Драматизм (гр. - дело, действие) - напряжённость, серьёзность действия, свойственная драме, крайняя напряжённость конфликта. Насыщенность действия.

Драматургия (гр. - теория) - искусство сочинения драмы. Пьеса или произведение литературы, переделанное для постановки в театре.

Духовность - сохранение исторических и культурных традиций, имеющих общечеловеческие ценности. Духовность - показатель богатства творческого состояния автора, его системной образованности, образа и формы мышления.

Душа - совокупность психических характеристик личности. Душа «связывает» внутреннее в человеке с внешним.

Ж

Жанр (фр. - род) – совокупность таких особенностей произведения, которые определяются эмоциональным отношением художника к объекту изображения. Способ отражения, угол зрения автора на действительность, преломленный в художественном образе. Род произведения, отличающийся особыми, только ему свойственными сюжетными, стилистическими признаками. Определяемая разновидность художественного произведения.

Жанры имеют следующие разновидности: 1.Трагедия 2.Комедия 3.Драма 4.Трагикомедия 5.Мелодрама 6.Фарс 7.Сатира и т. д. Понятие жанра этим не ограничивается. Жанр драмы и комедии также могут иметь многочисленные

разновидности: детектив, фантазия, сон, трагифарс, трагикомедия, версия, роман, психологическая драма, и т.д.

Жест (лат. - движение тела) - телодвижения, особенно движения руками, сопровождающие речь для усиления ее выразительности или заменяющие ее. Язык жеста раскрывает для зрителя характер, душевное состояние, социальное происхождение, образование персонажа. “Театр должен пользоваться только тем движением, которое мгновенно расшифровывается, все остальное излишне.” В. Мейерхольд (см. Психологический жест - М. Чехов “ Об искусстве актера”)

Жюри (англ. - клятва) - группа выбранных или назначенных специалистов, которая выносит коллективную оценку художественным произведениям или выступлениям артистов, принимающих участие в конкурсе.

З

Завязка - событие в развитии фабулы, определяющее начало (завязывание) конфликта между действующими лицами. В праздничной культуре - начало представления; событие, открывающее главную тему. Как правило, завязка возникает при конфликте между двумя и более персонажами.

Задача - условие творческого характера; то, что требует исполнения, разрешения. Задача является основой выполнения любого действия на сцене. Иметь задачу – значит, знать, чего я добиваюсь и к чему стремлюсь. **Задник** (театральный) - большое живописное полотно, которое является фоном для всех других декораций в спектакле. Обозначает горизонт сцены, выполненный по длине и высоте сцены.

Замысел - предвосхищение будущего произведения, его первое проявление в сознании художника. Замысел - главное условие полноценного творчества в любом виде искусства. Зародившийся замысел побуждает работать над его конкретизацией и воплощением, иногда - в течение многих лет. Метод с которого начинается творческий процесс отбора изобразительных средств, посредством которых воплощается тема и идея пьесы, сценария. Замысел - результат организации умственного процесса формирования спектакля (представления) методом разведки умом и действием. Окончательный вариант может сильно отличаться от первоначального по разным причинам: и потому, что автор не справился с задачей, и потому, что за время работы изменился сам художник, его мировоззрение и т.д.

Занавес (театральный) - завеса, которая отделяет сцену от зрительного зала. Несколько соединенных между собой тяжелых полотнищ, закрывающих сцену от зрителя.

Застольный период - процесс творческого осознания пьесы через логику совершающихся событий. Поиск действенного начала и реализация его через словесное действие, мысль и образное видение.

Зачин - подготовка творческого процесса и реализация его на площадке в зависимости от темы. Заданная или свободная тема творчества студентов, посвященная той или иной проблеме. Всегда присутствует импровизация и фантазия.

Звукорежиссер - постановщик звуковой части спектаклей, фильмов, эстрадных и цирковых программ.

Зеркало сцены - сценическое пространство между порталами сцены по длине, и между просцениумом и арлекином по высоте, т.е. сам квадрат сцены видимый нами из зала после авансцены.

Зона молчания – органический процесс восприятия и накопления эмоциональной энергии. Зоны молчания могут быть короткие и длинные (паузы), где актер не говорит, а наблюдает, слушает, воспринимает, оценивает, накапливает информацию, готовится к возражению, т.е. к борьбе за целостность сценического образа. Бессловесная игра актера, в которой ярко выражена его индивидуальность и мастерство. Посредством жеста, мимики и молчания актер порой говорит больше, чем в диалоге или монологе. Зона молчания отражает внутреннее переживание действующего лица, передает напряженность момента.

Зонг (нем. - песня. Б.Брехт) - используется для своеобразного комментария, объяснения актером ситуации или душевного состояния, в которых оказывается персонаж. Текст зонга скорее говорится, чем поется. Исполняется, как правило, в гротесковой форме под ритмичную синкопированную музыку. Происходит прямое, а не опосредованное общение со зрителем.

Зрелище - виды искусства, непосредственно влияющие на визуальное и эмоциональное восприятие происходящих событий. К видам зрелищных искусств относятся: театр во всех его видах и жанрах, цирк, уличные театры, гуляния, праздники, спортивные состязания и т. д.

И

Игра - главный элемент театрального искусства. Состояние актера в предлагаемых обстоятельствах спектакля, представления. Психофизическая реакция актера на обусловленные задачи, поставленные режиссером и оправданные актером. Присутствуют творческие факторы условной игры. Игре свойственны: заразительность, увлеченность, воображение, артистизм.

Идеал (гр. -понятие, представление) - высшая, трудно достижимая степень совершенства, мысленный предел стремлений, желаний. Примеры, достойные подражания; образ нравственно совершенной личности, воплощенный средствами искусства. Идеал способствуют нравственному совершенствованию и формированию самосознания.

Идейно - тематический анализ - предпостановочная работа, которая основана на обосновании выбора темы как проблемы, выяснении идейного содержания и определения средств, которыми они будут воплощены.

Идея (гр. - мысль) - основная, главная мысль; замысел, определяющий содержание произведения. Мысль, намерения, план, отношения. Актер должен иметь свою “индивидуальную идею” (выражение М. Чехова) в работе над ролью.

Иллюзия - (лат. - насмешка) - ошибочное представление, вызванное обманом чувств, искаженное восприятие действительности. Несбыточное, мечта.

Иллюстрация (лат. - освещение, наглядное изображение) - ряд визуальной информации, один из простейших способов реализации литературного материала на игровой площадке. Показ литературного произведения средствами театра, когда словесный материал подкрепляется соответствующими ему зримыми образами. Иллюстративность воспринимается как факт непрофессионализма автора, режиссера, актера.

Имидж (англ. - образ) - образ, изображение, точное подобие. Определенный образ известной личности создаваемый средствами массовой информации, литературы, зрителями, самим индивидом.

Имитация (лат. - подражание, подделка) - воспроизведение. Имитация и подражание никогда не станут самостоятельным и оригинальным видом творчества, поскольку носят ярко выраженные черты вторичности.

Импровизация (лат. - непредвиденный, внезапный) - особый вид творчества. Непредвиденный, внезапный момент исполнения, без предварительной для этого подготовки. В искусстве зрелищ импровизация может иметь место, если она не противоречит концепции художественного замысла.

Импровизация - это дар необходимый актеру и режиссеру в работе над спектаклем, представлением.

Инерция (лат. - неподвижность) - бездеятельность. Приверженность заведенному порядку, методу работы, вошедшему в привычку; отсутствие активности.

Инженю (фр. - наивная) - актерское амплуа: исполнительница ролей простодушных, наивных молодых девушек.

Инициатива (лат. - начало) - почин, побуждение к началу какого - либо действия. Предприимчивость, активная ведущая роль в каких - либо действиях и начинаниях.

Инсайт (англ. - постижение, озарение) - неожиданное для самого человека, внезапное нахождение решения проблемы, над которой он долго и настойчиво думал.

Инсценировка - переработка прозаического или поэтического произведения в драматическое. Создание литературного текста для театра, кино, радио. Постановка на сцене литературного произведения, получившего драматическую разработку в форме пьесы или сценария.

Интермедия (лат. - в середине) - небольшая пьеса в основном комедийного характера, исполняемая между действиями драматического спектакля, музыкальной драмы или оперы. В переводе с латинского языка означает “находящийся посреди”. В данное время интермедия имеет свой обособленный разговорный жанр эстрады.

Интерпретация (лат. - толкование, объяснение) - восприятие и переосмысление произведения искусства, раскрытие образа посредством индивидуального осмысления его содержания. Свое прочтение оригинала. Взгляд на то или иное событие, действие.

Интрига (лат. - запутывать, смущать, сбивать с толку) - тайные действия, направленные против кого - либо, поиски и козни. В искусстве зрелищ интрига - действенный элемент драматургии, без которого невозможно представить движение конфликта. Интрига - необходимый компонент постановки, который обогащает содержание драматического конфликта, раскрывает многообразность характеров, создает предпосылки для творческого восприятия зрителями происходящих событий.

Интуиция (лат. - пристально, внимательно смотреть) - чутье, проницательность, ощущения на уровне подсознания. Способность непосредственно и быстро находить верное решение задачи, ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, а также предвидеть ход событий при неосознанности мыслительного процесса. Во всяком случае, творческая интуиция - необходимое качество для актера.

Ирония (гр. - притворство) - скрытая насмешка, своеобразная оценка поступков героев и действующих лиц. Ирония - способ мышления автора и способ общения актера на сцене. Насмешка, прикрытая серьезной формой выражения или внешне положительной оценкой.

Искусство - специфический род духовно-практического освоения мира, единство созидания, познания, оценка человеческого общения. Высокая степень умения,

мастерство в любой сфере деятельности. Художественное творчество в целом - литература, архитектура, живопись, музыка, танец, театр, кино и т.д.

Искусство переживания - создание на сцене органической жизни человека. Направление сценического искусства, которое заключается в создании “жизни человеческого духа” роли и в передачи этой жизни на сцене в художественной форме. Наличие главного процесса - переживания, позволяет считать это направление подлинным искусством.

Искусство представления - представление роли, внешняя форма проявления чувств с помощью приученных мышц. Механическое воспроизведение роли. Работа над ролью без затрат нервных и душевных сил. Тем не менее, представление роли, подсказанное процессом подлинного переживания, следует признать творчеством, искусством.

Исполнительское мастерство - совокупность профессиональных приемов, без которых немислима концертная или иная сценическая деятельность.

Исходное событие - событие, которое произошло до того, как поднялся занавес. Конфликтный факт, произошедший за пределами пьесы или предлагаемые обстоятельства, провоцирующие последующие действия. Исходное событие является частью действенного анализа пьесы и роли.

К

Кабаре (фр. - кабачок) - кафе или ресторан с эстрадным дивертисментом. Ревю-представление с участием артистов эстрады.

Какофония (гр. - плохой, дурной звук) - неблагозвучие, хаотическое нагромождение звуков. В искусстве зрелищ - нарушение композиции и гармонии постановки.

Камерная постановка (лат. - комната) - действие, происходящее в ограниченном пространстве для небольшого количества зрителей, так называемая “малая сцена”.

Канон (гр. – правило) - определенная последовательность. Совокупность художественных приемов или правил, которые считались обязательными в ту или иную эпоху а также соответствующие им образцы.

Капустник – произвольное слово от названия веселых актерских встреч вокруг капустного пирога. Популярное, шуточное, веселое, комическое представление. Актерский капустник, студенческий капустник, и т. д.

Карикатура (ит. - нагружать, преувеличивать) - изображение, намеренно подчеркивающее и комически преувеличивающее отрицательные особенности объекта

с целью их осмеяния и разоблачения. Карман - боковая часть сцены, по обе ее стороны, скрытая от зрителя порталами.

Карнавал (ит. - праздник) - вид массового празднества, сопровождающийся народными гуляньями, танцами, маскарадами, играми. **Катарсис** (гр. - очищение) - термин античной эстетики, обозначающий душевное облегчение, очищение, наступающее у человека после сильных эмоциональных переживаний, вызванных просмотром произведения искусства.

Кич или Китч (нем. - халтура, дешевое, уцененное, или англ. - кухонное) - определение лжеискусства, рассчитанного на внешний эффект и неразвитый вкус массового потребителя. Характерны - крикливость, фальшивый блеск, упрощенность содержания, пошлая имитация настоящего искусства, приносящая коммерческий успех.

Клака, клакёр (фр. - приспешник, почитатель) - 1. Группа людей (клакеров) нанятых для создания успеха или провала актера, спектакля, выступления. 2. Наемное лицо, которое посредством шумных аплодисментов, одобрительных выкриков добивается искусственного успеха или, наоборот, захлопыванием, свистом, топаньем умышленно способствует провалу выступления артиста, оратора, и т. д.

Классика (лат. - образец) – общепризнанное, образцовое произведение искусства и культуры. В драматургии - Н.В. Гоголь “Ревизор”, А.П. Чехов “Чайка”. В режиссуре - К.С. Станиславский, Г.А. Товстоногов и т. д.

Клоун (англ.) - цирковой артист, исполняющий комедийно-буффонадные номера, в которых используются приемы эксцентрики, гротеска, пародии. Главным образом - в перерывах между выступлениями других артистов, но один или два раза в течение спектакля клоун (или несколько клоунов) представляет публике свой собственный сольный номер. В последнее время появились спектакли клоунских групп, пользующихся огромной популярностью. “Лицедеи” В.Полунина и т. д.

Клоунада (англ. - жанр) - зрелищное представление, исполненное специфическими, выразительными средствами сатирического, феерического, гротескового, пародийного, буффонадного направления. Характеризуется заостренностью мысли, преобладанием действия над словом, динамикой, сгущенностью красок, шаржированным рисунком роли. Условно подразделяется на три основных разновидности: пантомимическую, разговорную и музыкальную. Современная клоунада стала пользоваться разными жанрами театрального искусства. Возможности клоунады безграничны. Примером служит искусство Л. Енгибарова, Ю. Никулина, В. Полунина и т.д.

Коллектив (лат. - сборный) - группа лиц, объединенных общей деятельностью, общими интересами, общей идеей. Искусство театра всегда коллективно. Успех коллективного творчества, прежде всего, проявляется в работе над спектаклем, представлением.

Коллизия (лат. - столкновение) - столкновение противоположных сил, стремлений, интересов, взглядов, чувств и обстоятельств в области человеческих отношений. То же, что и конфликт в художественном произведении.

Колосники - решетка под крышей сцены. К этой решетке крепятся блоки подвесной системы.

Комедиант (ит. - название актера) - артист передвижного театра, исполняющий комические роли. В переносном значении может означать притворщик, лицемер.

Комедия (гр. - толпа веселых гуляк) - драматическое произведение с веселым, смешным сюжетом. В театре означает жанр драмы, в котором действие и характеры трактованы в смехотворной форме. Комедия противоположна трагедии. Жанр веселого, жизнерадостного характера, часто осмеивающий недостатки общественной жизни, быта, людей и т.д. Самый популярный жанр театра и кино. Виды комедии: сатирические, юмористические, трагикомедии и т. д.

Комик (гр. - амплуа) - артистическое амплуа: исполнитель комедийных ролей.

Композиция (лат. - составление) - расположение и соотношение составных частей произведения литературы, искусства, архитектуры. Устранение всех лишних элементов, мешающих целостному восприятию содержания произведения. Единое целое (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, финал.)

Контекст (лат. - соединение, связь) - законченный в смысловом отношении отрывок, часть текста, позволяющая уточнить значение какого-либо слова или фразы.

Контражур (фр. - контур) - сценическое действие, происходящее в пространстве между источником освещения и зрителями, в результате чего участники действия предстают перед зрителями в виде своеобразного контура (теней) на фоне освещенной декорации или задника сцены.

Контрамарка (фр. - записка) - значок, выдаваемый взамен билета, в знак права пройти на спектакль или концерт.

Контрапункт (лат. - точка против точки) – режиссерское средство увеличения емкости мизансцены. Объем изображения, многоплановость, богатство оттенков, что в результате способствует завоеванию зрительского доверия. Физическое действие, неожиданное по отношению к произносимому в этот момент тексту можно

рассматривать как контрапункт. Например: все ищут утерянный железнодорожный билет, отъезжающий, отчаявшись, сидит в кресле.

Контраст (фр. - противоположность) - резко выраженная противоположность. Быстро и медленно, плавно и отрывисто, тихо и громко – в музыке, слове и действии. Сочетание света и тени, холодных и теплых тонов, округлых и острых, геометрически правильных и свободных форм – в пространственных искусствах. Эти и другие простейшие контрасты широко применимы в режиссуре.

Контрдействие - психофизическая реакция на враждебное или неприязненное действие действующего лица. Противоборствующая сторона. Процесс борьбы. Сила, противостоящая сквозному действию спектакля.

Конферансье (фр. - лектор, докладчик) - артист эстрады, ведущий концерта. Второе значение - актер выступающий с самостоятельными, чаще всего с комедийными номерами. Искусство конферанса требует от артиста остроумия, импровизации, привлечения лучших образцов сатиры и юмора. Существует также парный конферанс.

Конфликт (лат. - столкновение, борьба) - резкое столкновение сторон, мнений, интересов. Спор, серьезное разногласие, результатом которого являются неожиданные действия противоборствующих сторон.

Концепция (лат. - мысль, представление) - понимание явления, система взглядов, основная мысль произведения. Образное осмысление жизни, ее проблем в произведении искусства и творчество художника в целом. Непосредственное и полное выражение авторской позиции.

Концерт (ит. - согласие, гармония) - публичное исполнение. Зрелищное представление, состоящее из номеров, объединённых одной темой.

Координация (лат. - вместе + в порядке) - упорядочение, согласование, приведение в соответствие (понятий, действий, функций организма и т. д.). Правильная ориентация человека в пространстве.

Костюмер (фр. - наряжать, одевать) - специалист в театре, цирке, на эстраде по театральным костюмам, который несет ответственность за состояние сценического костюма. Костюмер призван “обслуживать” актеров во время репетиций, концертов, спектаклей.

Котурны (гр. - обувь) - особый вид обуви с очень толстой подошвой для увеличения роста актёра в античном театре. Надевали трагические актеры, чтобы увеличить свой рост, придать своему облику величественность, торжественность. В переносном

смысле котурны обозначают (встал на котурны) позицию свысока (по отношению к партнёру).

Красота - истинная красота коренится внутри человека, ложная - извне. Чувство красоты свойственно актеру, как и всякому художнику, и оно должно быть пережито как внутренняя ценность. Тогда красота станет постоянным качеством, присущим творчеству. Необходимо различать красоту и красивость.

Кредо (лат. - верю) - твердые убеждения, взгляды, основы мировоззрения.

Критерий (гр. - пробный камень) - отличительный признак, мерило, на основании которого даётся оценка какого-либо явления, действия, идеи. Критерий оценки явления, выступления и т.д.

Критика (гр. - искусство разбирать, судить) - одна из областей науки об искусстве; анализ и оценка художественных произведений, творчества отдельных художников. Неотъемлемая сторона художественного процесса. В течении тысячелетий сопровождает художественную практику.

Круг (сценический) - часть механического оборудования сцены; служит для удобной и быстрой смены декорации во время спектакля.

Круги внимания - (ближний, средний, дальний) специальные упражнения по сценическому вниманию для выработки у актёров и режиссёров навыков мастерства. Один из основных элементов актерского мастерства.

Кулисы (фр. - скользящие) - часть подвесной декорации. Одежда сцены. Боковые, тряпичные ткани, ограничивающие пространство сцены, сужающие или расширяющие размер сцены. Кулисы являются частью декорации, трогать их и передвигать во время концерта, спектакля запрещено. Словосочетание “за кулисами” означает - за сценой.

Кулуары (фр. - коридоры) - боковые залы, коридоры в театре, парламенте, служащие для отдыха, обмена мнениями, а также для неофициальных встреч. В переносном смысле - «в кулуарах», значит где - то на стороне, за спиной, в ограниченном кругу людей и т.п.

Кульминация (лат. - верх, вершина) - Составная часть композиции постановки, обозначающая наивысшее напряжение драматического конфликта, накал страстей, в котором сходятся все сюжетные линии конфликта, в котором борьба либо обостряется, либо находит какой - либо компромисс. Как правило, непосредственно за кульминацией следует и развязка произведения.

Культура (лат. - возделывание, возвращение) - совокупность достижений человеческого общества в производственной, общественной и духовной жизни.

Степень развития отдельного лица. Без общей культуры (этики, эстетики, морали и т.д.) не может существовать ни один деятель культуры и искусства. Культура речи - раздел эстетики, представляющий законы стилистики, фонетики и орфоэпии, методики и логики речи.

Куплеты (фр. - песенка) –эстрадный номер. Жанр комической или сатирической песни, исполняемой на эстраде, в оперетте, реже в опере.

Л

Лаконизм (гр. - краткость) - краткое, сжатое содержание мысли, идеи, замысла.

Лаконизм является показателем творческого мышления. Другими словами лаконизм - создание художественного произведения с использованием минимума изобразительных средств.

Лейтмотив (нем. - ведущий мотив) - основная мысль, неоднократно повторяемая и подчеркиваемая развитием сюжета.

Либретто (ит. - книжечка) - текст театрализованного музыкально-вокального произведения, сценарий балета, краткое содержание спектакля в программе.

Личность – человек, как субъект отношений и сознательной деятельности. Устойчивая система социальнозначимых черт характеризующих индивида как члена общества и общности.

Логика (гр. - мышление) - наука о законах и формах мышления, разумность, закономерность, последовательность, логика поступка.

Ложа (фр. - шалашик, маленькая комната) - места в зрительном зале, расположенные вокруг партера и на ярусах, отделенные перегородкой или барьерами.

Лубок - липовая доска, на которой гравировали простые изображения. В искусстве театра и праздника лубок - простые и грубоватые, но не пошлые картины народной жизни.

М

Макет (фр. - модель) - модель, предварительный образец чего - либо в уменьшенных размерах. Например, макет декораций театральной постановки.

Манера (фр. - способ, образ действия) - творческая; прием, привычка, внешняя форма поведения. Совокупность индивидуальных черт актера, режиссера, определяющие его стиль, образность мышления и методы воплощения замысла режиссера или актерской игры.

Марионетка (фр.) - театральная кукла, приводимая в движение посредством нитей актером-кукловодом. Также лицо или группа людей (марионетки) всецело подчиненных кому - либо и исполняющих любую команду.

Маска (араб. - личина) - элемент традиционного театра разных народов. Персонаж народного представления, выражающий определенную черту человеческого характера. Чаще всего используются сюжеты итальянского театра масок дель-арте (Арлекин, Коломбина, Пьеро, Панталоне и т. д.) Маска, как способ выражения актерской игры, присутствует и на современной эстраде.

Маскарад (ит. - маскированный, ряженный) - увеселительный бал или шествие в масках и часто в костюмах. Массовые зрелища - разновидность праздников в разных странах.

Массовые зрелища - это театрализованные представления, в которых принимают участие большие массы людей, в том числе и зрители. Обычно представления такого рода проводятся под открытым небом - в парках, на стадионах, на крупных площадях. Массовые зрелища в основном связаны с исторической тематикой, календарными праздниками.

Мелодекламация (гр. – мелодия, лат. – декламация) – художественное чтение стихов или прозы на фоне музыкального сопровождения; а также произведения, в основе которых лежит такое соединение текста и музыки.

Мелодрама (гр. - песня, мелодия и драма - действие) - драматургический жанр; пьеса с острой интригой, резким противопоставлением добра и зла, преувеличенной эмоциональностью, морально-поучительной тенденцией.

Мельпомена (гр.) - в греческой мифологии одна из девяти муз, покровительница трагедии, мать сирен, родившаяся от бога Ахелоя. Изображалась в венке из плюща, с трагической маской и палицей в руке. В театрах “жрецами Мельпомены” называют актеров.

Метафора (гр. - перенос) - слово или выражение в переносном значении, основанном на сходстве, сравнении, аналогии. Образ мышления. Метафора как бы обновляет предмет, показывает его в неожиданном ракурсе, создает чувственно-конкретный, рельефный образ, усиливает впечатление.

Метод действенного анализа пьесы и роли (К.С. Станиславский) - “Штурм” пьесы и роли. Выявление фактов и событий. Поиск действенного начала - “святая святых” режиссера в работе над пьесой. Имеет строго целенаправленный характер. Теория - область аналитической мысли, практика - область психотехники актера. Процесс познания материала пьесы. Метод делится на три принципиально связанных между

собой этапа: 1.Разведка умом. 2.Разведка телом (действием). 3.Отбор выразительных средств.

Мотивировка выбора пьесы. Эпоха и время, сведения об авторе, исторические данные, история постановок, расшифровка названия пьесы. Анализ включает в себя понятия, определения, работу над спектаклем, представлением, методом действенного анализа. В действенном анализе необходимо выявить: тему, проблему, конфликт, сверхзадачу и сквозное действия, событийный ряд, предлагаемые обстоятельства, жанр, т.е. все то, что необходимо для работы режиссера и актера над спектаклем и ролью. Процесс внутреннего осмысления, анализа и обобщения. Актер, работающий методом действенного анализа, доказывает свою правоту в действии. Режиссер - в решении конфликтных фактов, событий существующих в самой пьесе. Здесь, сегодня, сейчас.

Метод (гр. - путь, способ) - способ познания, исследования явлений природы и общественной жизни. Совокупность принципов, формирование приемов посредством которых осуществляется художественный процесс.

Метод физического действия (К.С. Станиславский) - процесс психофизического познания роли этюдным способом, исключая застойный период или минимально сократив его. Через движение, с текстом, без текста, своими словами, близкими по смыслу роли, “размять”, “протоптать ногами” по действию ту или иную сцену. То есть понять логику персонажа через психофизику. Разведка умом и разведка действием, отбор выразительных средств всем физическим аппаратом одновременно. Существо метода в неразрывной связи себя и целого. Методика (гр. - исследование) - совокупность методов, приемов практического исполнения чего - либо. Учение о методах преподавания той или иной науки (методика воспитания актера).

Методика - область прежде всего практическая.

Мизансцена (фр. - постановка на сцене) - размещение актеров на сцене. Мизансцена - пластический язык режиссерского искусства. Мизансцена зависит от жанра, действия и задач, поставленных перед актерами. Это пластический рисунок тела или группы актеров, по отношению друг к другу и к зрителю.

Мим (гр. - подражание) - комедийный жанр в античном народном театре; короткие импровизационные сценки сатирического, развлекательного содержания. Актер, играющий без слов, только средствами мимики. В современном театре - актер пантомимы (театр без слов).

Мимика (гр. - подражательный) - подвижные части лица, движение мышц, отражающие переживания, чувства и настроения. Мимическое действие - особый вид сценического сосуществования бессловесного свойства.

Миниатюра (лат. - киноварь, сурик) - произведение искусства малых форм. Небольшое сценическое произведение, в котором участвует минимальное число актеров.

Миниатюре свойственна яркая, лаконичная форма выражения. При этом сохраняются все компоненты композиции, причем в обостренной эстрадной форме. Сюда относятся рассказ, пьеса, водевиль, интермедия, скетч. Как правило, миниатюры составляют репертуар театров миниатюр.

Многоплановость - размещение сценического действия таким образом, чтобы ритмически работали передний, средний и задний планы. При этом возникает перспектива сцены и ее глубина.

Мобилизация (лат. - подвижный) – степень концентрации внимания на объекте. Она может быть длительной и короткой. Повышенный интерес субъекта к объекту внимания. Для мобилизации необходимо время, чтобы оправдать внимание к объекту.

Модернизм (фр. - современный) - непрекращающийся процесс обновления современных творческих методов.

Монолог (гр. - один и слово) - развернутое высказывание одного лица; речь действующего лица, обращенная к самому себе или к зрителям. Речь наедине с самим собой.

Монотонность (гр. - однообразный) - однотонность; однозвучность, лишенная перемен. Показатель отсутствия конфликта и психологического действия. Однообразие тона, интонации.

Монтаж (фр. - сборка) - подбор отдельных сцен и эпизодов постановки с целью достижения художественного смыслового целого. Художественный метод формирования композиции произведения, важнейшим принципом которого является отбор звукового и видеоряда, для формирования темпо-ритма действия. Система смысловых соотношений между сценами и эпизодами, а также формы и содержания. Условность времени, пространства действия и условность конфликта - это ряд монтажного мышления.

Мотив (фр. - причина) - побудительная причина, повод к какому - либо действию.

Мотивация (фр. - приводить доводы) - обоснованность поступков и действий (театр).

Мюзикл (англ. - музыкальная комедия) - музыкально-сценический жанр, сочетающий в себе различные средства эстрадной или бытовой музыки, драматического, хореографического и оперного искусства. Для мюзикла характерны острая драматическая коллизия, большая динамичность действия, разнообразие музыкальных

песенных форм. Жанр сформировался в США в 1920-1930-х гг. “Звуки музыки” Р.Роджера, “Вестсайдская история” Л.Бернштейна и т.д.

Н

Наблюдения - один из способов формирования сценического образа. Данный способ основан на копировании и подражательности реально существующей действительности, вызывающей неподдельный интерес, с перспективой художественного осмысления образа. Это наблюдения за людьми, животными, вещами, ситуациями, и т.д.

Наблюдательность - важная черта художника.

Накладка (театр.) - техническая или творческая ошибка при проведении репетиции, спектакля, концерта. Погрешность в работе технических служб (при смене декораций, перемене света, включении музыки). Актерская накладка (опоздал на выход, забыл текст, не успел переодеть костюм и т.п.).

Наступление – проявление инициативы со стороны партнера. Основное условие – это борьба. Наличие противоположных интересов. Требование действующего лица внимания со стороны партнера к своим целям, делам, нуждам.

Новаторство (лат. - обновитель) - обновление, создание новых форм художественного творчества. Методы в творчестве. Прогрессивные принципы, идеи, приемы и их осуществление.

Номер (лат. - число) - в эстрадном концерте и цирковом представлении отдельное, законченное выступление одного или нескольких артистов. Термин “номер” возник в конце 18 века при зарождении стационарного цирка и первоначально означал порядок актерских выходов.

Нюанс (фр. – оттенок) - едва заметный переход в звуках, цвете, суждениях, актерской игре и т. п.

О

Обобщение - выводы и заключения, сделанные в результате просмотра спектакля, концерта, фильма и т.д.

Обозрение - эстрадное представление, где выступления артистов различных жанров объединены общим сюжетом (то же, что и ревю).

Образ - Обобщенное представление действительности в чувственно - конкретной форме. Система иносказаний, посредством которых качества изображаемого в

искусстве жизненного явления, события или объекта художественного внимания обогащаются, обретают новые краски и новые признаки, незамеченные другими. Образ возникает в результате олицетворения и одушевления неживых предметов или явлений и придания им человеческих свойств характера, поведения, поступков. Образная структура полностью зависит от индивидуальности исполнителя, его жизненного опыта, наблюдательности, образования, воображения и фантазии. Образ рождается в результате возникновения ассоциаций по поводу увиденных в жизни картин, прочитанной литературы и в процессе работы над пьесой. Работа над образом - основная задача актера и режиссера в процессе постановки спектакля и в работе над ролью.

Образное мышление - свойство воспринимать и осмысливать картины жизни, искусства в их художественном значении, необходимое в процессе возникновения замысла постановки спектакля, представления.

Общение - проявление нашего отношения к объекту. Общение - это действие двухстороннее. Общение может быть: 1. Словесное. 2. Физическое. 3. Энергетическое ("разговор глаз"). Общение может быть с партнером, без него, с самим собой, с предметом, и т.д. Общение - это активное взаимодействие партнеров, в котором участвует как физическая, так и духовная природа актера.

Объект (лат. - предмет) - факт, предмет, явление, подвергающееся изучению. Составляющий часть внешнего материального мира, предмет познания деятельности человека и сам человек.

Овация (лат. - ликование) - восторженные продолжительные знаки одобрения и приветствия, выраженные через аплодисменты и крики "браво". Устроить овацию кому-либо. Ограниченность сценического пространства - реальные факторы, влияющие на развитие сценического, художественного образа и ограничивающие его пространственное и временное существование наличием рамок сцены, размера сцены, за пределами которых действие прекращается. Ограниченность выбора сценического пространства создает условную стилистику в работе над спектаклем, представлением.

Одежда сцены - оформление сцены для проведения концерта, спектакля, представления и т.д. Занавес, кулисы, падуги, задник.

Опера (ит. - труд, дело, сочинение) – род музыкально-драматического произведения, в котором объединяются слово, музыка, сценическое действие, живопись(декорации). В основе оперы лежит стихотворное или прозаическое либретто, которое пишется драматургом-либреттистом или самим композитором.

Оперетта (фр. - маленькая опера.) – музыкально-сценическое произведение комедийного содержания, в котором музыкально-вокальные и танцевальные номера чередуются с разговорными эпизодами. И.Кальман “Марица”, А.Александров “Свадьба в Малиновке”. Род комического, веселого музыкально- драматического представления с диалогом, пением и танцами.

Организационный период - включает в себя в первую очередь процесс “собираения” материала спектакля (роли) в единое целое. Все компоненты (музыка, свет, декорация, костюмы и т.п.), необходимые для завершения работы над спектаклем.

Организация творческого процесса - управление творчеством, связанное с планированием и воплощением постановки спектакля, представления. Обязательно присутствуют негласные законы организации труда под руководством режиссера, в подчинении которого группа лиц, которые осуществляют реализацию проекта, замысла и постановки.

Органичность (гр. - организм) - показатель мастерства актера, который основывается на умении существовать в предлагаемых обстоятельствах; естественность и полная свобода как физическая так и внутренняя (5 органов чувств).

Оригинальность (лат. - первоначальный) - самобытность, неповторимость художественного произведения и его создателя. Не имеющая аналогов театральная постановка, в которой образное решение, новизна ситуаций, идейность и средства их воплощения находятся на профессиональном уровне и во многом опережают время.

Оркестровая яма (гр. - место пляски) - в театре специальное помещение для музыкантов, которое находится перед сценой, обычно ниже уровня партера и огорожено барьером от зрительного зала.

Освещение - технологический процесс формирования световой партитуры с целью достижения наибольшей выразительности художественных образов (актеров, декорации и т.д.)

Освобождение мышц (снятие физического зажима) - тренинг, упражнения для выработки умения двигаться выразительно и правдиво. Снятие зажимов и напряжения. Подчинение внешней и внутренней техники воли актера. Природа человеческого мастерства актера, основанная на раскрепощенности физического аппарата тела, как выразительного средства, создающего пластику сценического сосуществования актера посредством работы определенной группы мышц. Свобода физическая. (Помогают в этом - тренинг и упражнения, танец, сценическое движение, пластика и пантомима.)

Осмысление - умственно-чувствительный процесс выявления законов и закономерностей в жизни и в искусстве. Отражение явлений жизни художественным

методом. Поиск образных решений и логики развития событий и их композиционной завершенности.

Основной конфликт - взаимоотношения между главными персонажами постановки, отличающиеся особым напряжением и драматизмом от зарождения противоборства до его логического завершения и обобщения. Остросюжетность - ярко выраженная драма, действие, создающее динамику происходящего посредством быстро развивающихся взаимоотношений противоборствующих сторон, нагнетание психологии конфликта, решаемого неожиданными приемами и способами.

Отбор выразительных средств – этап в методе физических действий. Движение артиста от события к событию. Импровизационное самочувствие артиста на репетициях.

Отбор приемов, актерских приспособлений в контексте событийного ряда роли, пьесы, учитывая при этом “разведку умом” и “разведку телом” (действием).

Оценка (актерская) - психологическое состояние актера в период переживания и действия партнера, вслед за которым должна возникнуть реакция, соответствующая этому действию. Это реакция (видеть и слышать) на психологическое состояние партнера, новые предлагаемые обстоятельства, события и факты. Как правило, оценка возникает в период паузы действий одного из актеров. Пауза является показателем не только оценки происходящего, но и мастерства актера. Природа оценки родственна тому состоянию души, которое называют “удивляться”. Но этим словом называют лишь сильные степени оценки то есть длительные, затрудненные в восприятии того или иного события.

II

Падуга - одежда сцены. Горизонтальные полосы ткани, ограничивающие высоту сцены. Своеобразный потолок. Падуга подвижна, она опускается на сцены и поднимается вверх на определенную высоту, необходимую для спектакля, концерта, представления.

Память эмоциональная - один из методов освоения элементов актерского мастерства, основанным на острых переживаниях, воспоминаниях, сильных впечатлениях в жизни, т.е. на ощущениях. Это материал, который питает творчество актера в сочетании с фантазией и воображением. Эмоциональная память дает мощный толчок творчеству.

Пандус (фр. - легкий спуск) - пологая площадка, склон. Наклонная плоскость на сцене, служащая для формирования горизонта сцены на уровне, превышающим его начальное значение. Строится пандус из станков (дерево, железо) и накрывается деревянными щитами. Может быть покрыт тканью.

Пантомима (гр. - воспроизводящий подражанием) - древнейший вид сценического искусства, включающий в себя беззвучные средства создания художественного образа через пластику, жесты, мимику.

Папье-маше (фр. - жеваная бумага) - декоративное изделие (бутафория), выполненное по объему чего - либо путем наклеивания обрывков бумаги на форму, например - ваза, облако и т.д. Затем эти предметы просушиваются до полного затвердения и расписываются красками для достижения сходства с настоящими предметами.

Парадоксальность (гр. - наоборот) - неожиданный поворот мысли (от заданного к противоположному). мнение, суждение, резко расходящиеся с обычным, общепринятым понятием. Неожиданное явление, не соответствующее обычным представлением.

Парик (фр.) - искусственный головной покров из чужих волос или волокон.

Пародия (гр. - песнь наизнанку) - особый жанр в литературе, театре и на эстраде, являющий собой имитацию манер, стиля, жанра или стереотипа речи, направлений игры и поведения, основным методом которого является подражание известным людям искусства, политики, общественной жизни.

Партер (фр. - на земле) - места в зрительном зале, расположенные ниже сцены или на уровне ее.

Партнер (лат - часть, доля) - участник совместной игры на сцене.

Партнерство - неременное условие создания спектакля и роли. Чаще всего «качество хорошего партнера» проявляется в диалоге. Пасквиль (нем. - сатирические стихи) - произведение оскорбительного, клеветнического характера.

Пассивный (лат. - страдательный, недеятельный) - бездеятельный, безучастный к окружающему, вялый. Играть пассивную роль.

Патетический (гр. - страстный) - взволнованный, полный чувств, пафоса. Патетика является составной частью патриотических сцен, конфликтных ситуации.

Пауза (лат. - прекращаю) - временная остановка, перерыв в речи или сценическом действии. С паузой связаны оценка происходящего действия, события, фактов. Существует такое понятие как режиссерская пауза, актерская пауза.

Пафос (гр. чувство, страсть) - страстное воодушевление, подъем.

Паяц (ит. - солома) - старинное название клоуна. Изначально так называли комический персонаж итальянского народного театра. В широком смысле слова - шут, клоун.

Выражение часто используется в переносном значении, обозначая человека который паясничает.

Перевоплощение актера – полное единство внутренней и внешней техники актера в процессе перевоплощения в образ. Сценический образ, созданный актером и наполненный его личным отношением к роли. Единство физического и психического начала. Исполнение, воплощение художественного образа в новой форме. Творческое состояние актера, способствующее его органическому вживанию в образ или характер для достижения яркого, зрелищного его показа на сцене.

Переживание - творческий процесс актерского сосуществования в действии и событии.

Психофизическое состояние актера в момент волнения и его взаимодействия с партнерами в предлагаемых обстоятельствах.

Персонаж (фр. - лицо, личность) - действующее лицо драматического или литературного произведения. Художественный образ, который обладает определенным характером, играет ту или иную роль в развитии сюжета произведения.

Перспектива роли - расчетливое гармоническое соотношение и распределение частей при охвате всего целого пьесы и роли. От первого появления на сцене до финальной сцены, от завязки до развязки.

Движение роли по событиям пьесы, не зная, что с ним случится в дальнейшем. Действуя на сцене, актер живет мгновениями, составляющими нить роли, ее кривую, перспективу роли, характер ее, чувства и мысли. Все это подчиненно найденному сквозному действию пьесы и спектакля. Путь развития, по которому актер поведет роль через сквозное действие к сверхзадаче.

Плагиат (лат. - похищаю) - присвоение, самовольное обнародование чужого произведения под своим именем. Пластика (гр. - движение) - искусство изящных, ритмических движений тела; согласованность движений и жестов. В искусстве зрелищ пластика является первоосновой действия и его выразительности.

Подготовительный период - он длится с первого прочтения пьесы, встречи с актерами (режиссером) и коллективом единомышленников (художник, композитор, балетмейстер и т.д.). Подготовительный период включает в себя действенный анализ пьесы и роли.

Поделка - (цех) - так обычно в театре называют столярные работы по изготовлению декораций в специальном помещении.

Подиум (лат. - высокая платформа) - возвышение на эстраде, на котором происходит действие. Предназначается для демонстрации показа мод. В основном используется в массовых мероприятиях и представлениях.

Подмостки - вид компактной сценической площадки, устанавливаемой под открытым небом. Изначально выполнялись в виде настила из досок на возвышении. То же, что сцена, эстрада. В переносном значении получила распространение фраза: “пьеса не сходит с театральных подмостков ”, то есть идет с постоянным успехом.

Подтекст - элемент словесного действия. Понятие подтекста зависит от физического состояния данного человека в данную минуту и от его отношения к партнеру. От всей совокупности предлагаемых обстоятельств в которых произносится текст. Подтекст охватывает не только смысловое звучание фразы, но и ее эмоциональную насыщенность. Подтекст - чувство мысли.

Поза (фр. - положение тела) - притворство, рисовка, неискреннее поведение. В искусстве зрелищ поза характеризует состояние актера и является пластической выразительностью его действия.

Показ - итоговое представление учебных работ студентов по специальным предметам обучения (актерского, режиссуры, сцен. речи, пластики, вокала, танца и т.д.) перед зрителями. Прием, которым пользуется режиссер в работе с актером.

Помощник режиссера (помреж.) - должность в театре. В обязанности помрежа входит поддержание творческой дисциплины в процессе репетиций над спектаклем и эксплуатации его. Играющий спектакль находится в полном подчинении помощника режиссера.

Помпезность (фр. – пышность) - рассчитанная на внешний эффект. Явления, которым подчас подменяются представления автора о сути происходящего (торжественный концерт, юбилей, народное празднование или гуляние и т.д.)

Портал (лат. - ворота) - в театре портал - сооружение из монолитных или легких переносных материалов, ограничивающее ширину сцены слева и справа от авансцены. Понятие “портал сцены” означает “архитектурное обрамление сцены, отделяющее её от зрительного зала”, в результате чего образуется порталное отверстие, называемое “зеркало сцены”.

Последовательность развития действия - фабульность действия, закономерная смена обстоятельств конфликта. Одно событие, вытекающее из другого, вплоть до логического завершения противоречий конфликта и сюжета произведения.

Посредственность - человек средних способностей, заурядный. Отсутствие у актера “тренировки и муштры” для тела и голоса, а также отсутствие свежести и восприимчивости в области психотехники актера.

Постановка - творческий процесс создания спектакля, фильма, циркового и эстрадного представления. Осуществляется режиссёром-постановщиком совместно с художником, балетмейстером; в музыкальном театре - совместно с дирижёром, художником; в кино - совместно с оператором, художником. Работа режиссера-постановщика над драматическим, документальным материалом для достижения определенной цели, сверхзадачи, которую ставит перед собой постановщик спектакля или представления.

Постановочное искусство – готовность отказываться от знакомых навыков и приемов ради поисков новых решений, используемых для того, чтобы в лучшем виде выразить содержание и ни на что не похожую форму пьесы.

Потенция (лат. – возможность) – способность, обладание достаточной силой для проявления психофизического действия в творчестве актера.

Потеха - праздничные игры, основанные на традициях русского народа, в которых в основном принимают участие ряженые, богатыри.

Поэтика (гр. - теория литературы) – жанр художественного произведения. Совокупность и система художественных принципов и особенностей в театральном искусстве или поэзии.

Праздник - род торжества, по какому- либо случаю, выраженный особым эмоциональным, приподнятым настроением. В основе праздника - массовое чувство сопричастности к особым событиям; массовые шествия, демонстрации, ритуалы, обряды. Различаются следующие виды праздников: семейные, календарные, религиозные, исторические, производственные, отраслевые.

Предлагаемые обстоятельства - (К.С. Станиславский) - это фабула, эпоха, место и время действия, события, факты, обстановка, взаимоотношения, явления, а также условия жизни, наше актерское и режиссерское понимание пьесы; мизансцены, постановка, декорации и костюмы художника, бутафория, освещение, шумы и звуки - все то, что предлагается актеру и режиссеру принять во внимание при их творчестве. Чем больше предлагаемых обстоятельств, тем ярче выражены тема, проблема, конфликт спектакля. К предлагаемым обстоятельствам приковано внимание зрителей, иначе само понятие “зрелище” теряет свое назначение.

Представление - наглядная демонстрация художественно-образного моделирования межлических отношений. Представление может быть театральным (утренник, спектакль), официальным (выставка, презентация) и т.д.

Прелюдия (лат. - введение, начало, предвестие) - пролог; действие еще не примененное в движение, но готовое начать борьбу с предлагаемыми обстоятельствами.

Премьера (фр. - первый) - первый показ нового спектакля, циркового или эстрадного представления. Примитивизм (лат. - первоначальный) - крайне низкий уровень сознания и творческого мышления.

Принцип (лат. - начало, основание) - основное исходное значение какой-либо теории, учения, точки зрения; убеждение человека в чем-либо.

Приоритет (нем. - первый) - первенство в открытии, изобретении, создании художественного произведения, преобладающее значение чего-либо. (Например: приоритет традиций, направлений в искусстве).

Приспособление (актер.) - как внутренние, так и внешние приёмы, способы актерской игры. Внутренние и внешние ухищрения в достижении цели; психологические ходы, изобретательность в воздействии одного человека на другого.

Пристройка (актер.) - пристройка начинается немедленно после оценки в тот самый момент, когда в сознании возникла конкретная предметная цель, а также преодоление физических преград, препятствий на пути субъекта к его цели; соотношение своих сил и партнера. Бывают пристройки “снизу”, “сверху”, “наравне”.

Притча - форма художественного творчества, один из жанров эпического рода, рассказ о каких-либо событиях приемами народного сказания; иносказание.

Проблема (гр. - задача) - теоретический или практический вопрос, требующий разрешения. Совокупность задач, идей, которые требуют разрешений и доказательств.

Провокация (лат. - подстрекательство) - побуждение к определенным действиям, элемент воздействия на эмоциональное состояние зрителя.

Провокация может быть способом репетирования режиссера в работе актера над ролью.

Прогноз (гр. - предвидение) - предсказание, основанное на определенных данных; моделирование будущих отношений зрителя к проблеме, к теме спектакля, представления.

Прогон - вид репетиции, целью которой является выстраивание последовательности сцен и эпизодов, заранее отрепетированных, в единое целое посредством подключения музыки, шумов, элементов декорации, костюмов, света и т. д.

Пролог (гр. - впереди и слово) - необходимое предисловие к пьесе или действие к спектаклю, в котором автор (через актера) обращается к публике, чтобы ввести зрителя в круг тем, объяснить условия игры и расставить акценты, важные для понимания пьесы; предыстория отраженного в искусстве события. Вступительная часть драматического произведения.

Простак - актерское амплуа, к которому относятся роли наивных, простодушных или недалеких людей в комедиях, водевилях, опереттах.

Просцениум (лат.) - передняя часть сцены расположенная непосредственно перед занавесом.

Прототип (гр. - прообраз) - реально существовавший человек, чей характер, судьба, внешний облик дали писателю, художнику, актеру импульс и материал для создания художественного образа.

Процесс познания – интерес, любопытство ко всему, что происходит вокруг, элемент актерской техники. Этапы познания: 1) восприятие объекта 2) запоминание воспринятого 3) умение воссоздать воспринятое. Процесс творческий - постоянно изменяемая система мировоззрения, психики и действия, методов и способов реализации замысла постановки, в результате которого возникает представление о том, что мы делаем, ради чего, к чему стремимся, чего добиваемся.

Псевдоним (гр. - носящий ложное имя) - вымышленное имя, которыми художники, артисты пользуются в публичных выступлениях.

Публика (лат. - общественный) - лица, выступающие в качестве зрителей, слушателей.

Публичное одиночество (выражение К.С. Станиславского) - произвольное внимание. Увлечение тем, что есть и событиями, происходящими на сцене, не отвлекаясь на зрителя. Творческий круг, в котором актер сосредотачивает все свое внимание на выполняемом действии или на партнере.

Р

Радиотеатр - представления, спектакли различного жанра, предназначенные для передачи по радио.

Разведка телом (действием) – взаимосвязана с разведкой умом, они неотделимы друг от друга. Попытка актера “побывать телом” в событии, сблизить себя с материалом

пьесы, сделать его своим. Стороны одного процесса познания. Основным процессом познания на этом этапе является этюд – рабочий прием в работе над ролью. Этот процесс у К.С. Станиславского имеет название: “я – в роль,” он приводит к этапу “роль во мне” и к перевоплощению.

Разведка умом – анализ действия, основанном на конфликтном факте или событии; познание последовательности событий, их органического движения, взаимосвязи.

Развитие действия - цепь конфликтных ситуаций и событий, связанных логикой взаимоотношений персонажей, которые развиваются в постоянных столкновениях; процесс продвижения к цели. Развязка - компонент фабулы, завершения действия литературно-художественного, сценического произведения. Обычно означает разрешение художественного конфликта между действующими лицами и дается в конце представления.

Ракурс (фр. - сокращение) – активный прием режиссерского искусства для построения изобразительной, монтажной композиции; режиссерский акцент, оценка происходящего.

Рампа (фр. - склон, покатое место) - низкий барьер вдоль авансцены, закрывающий от зрителя осветительные приборы, направленные на сцену. Тем же словом в театре называют осветительную аппаратуру на полу сцены, служащая для освящения передней части сцены снизу. Широко применяется в переносном значении как сцена, театр. (“Огни ramпы”). В современном театре в последние годы ramпа не используется для постановки спектаклей и представлений.

Рапид (фр. - быстрый) - вид сценического действия, выраженный замедленными движениями актеров. Выражение “двигаться в рапиде”.

Рапира (фр. - оружие) - колющее холодное оружие с длинным четырехгранным клинком, употребляемое в учебном и спортивных мероприятиях. (Спектакли плаща и шпаги.)

Раскрепощение - творческий и учебный процесс выработки профессиональных навыков органического сосуществования на игровой площадке в рамках творческих задач режиссера, педагога. Снятие физического зажима. Сценическая свобода.

Растушевка - скрученный из плотной бумаги тонкий стерженек с острыми концами. Растушевкой актер наносит на лицо грим.

Реакция (лат. - против) - психофизический отклик на событие. Действие, возникающее в ответ на то или иное воздействие, ответ организма на внешние или внутренние

раздражители, резкая перемена в самочувствии. Проявление своего отношения на действие другого.

Реализация замысла (лат. - вещественный) - осуществление на практике кого-либо плана, проекта, идеи и темы, выраженного в художественных образах.

Режиссер (фр. - управитель) - постановщик, организатор спектакля, представления, концерта, праздника; художественный руководитель постановки. На основе собственного творческого замысла режиссер создает новую сценическую реальность, объединяя в работе над спектаклем всех участников: актеров, художника, композитора, балетмейстера и т.д.

Режиссерская пауза – пауза возникает из сверхзадачи спектакля, из его атмосферы. Пауза рождается из текста и в текст уходит. Так называемая немая сцена. Концентрат образности, смысла, способ работы над спектаклем.

Режиссерская техника – знание законов актерского творчества, его природы; умение сопереживать вместе с актером. Непосредственность и живость восприятия. Способность мгновенного переключения, умение в каждом отдельном элементе видеть частицу целого. Ощущение, охват целого является основой режиссерской профессии. Единство “льда и пламени”. Пламя – от горячего сопереживания актеру, лед – от острого анализа пьесы, спектакля.

Режиссерское мастерство – особый слух, обоняние, осязание, зрение, вкус к драматургическому произведению. Умение сохранить до конца работы над спектаклем свое первое, непосредственное впечатление от пьесы. Не растерять его при встрече с актерами, художником, при столкновении с собственными штампами, общепринятыми решениями. Способность видеть, способность мыслить, способность воплощать. Материалом режиссерского искусства является - борьба.

Режиссура - это превращение литературного материала в сиюминутный, жизненный процесс, образно выраженный через игру актеров, а также через выразительные средства театра.

Резонер (фр. - любитель порассуждать, моралист) - актерское амплуа. Человек, любящий вести пространные рассуждения, преимущественно нравоучительного характера. Действующее лицо в старой комедии, устами которого автор высказывает свои взгляды, нравоучения, наставления.

Результат (лат. - отраженный) - конечный итог, следствие, явление, развитие чего-либо.

Реквизит (лат. - потребность) - все предметы, которые находятся во время спектакля на сцене (картины, часы, вазы, книги, посуда, карандаш, ружье, шпага и т.п.), то есть предметы быта (бутафория), используемые в спектакле (представлении) актерами.

Реклама (лат. - кричу, восклицаю) - распространение сведений о ком или о чем - либо с целью создания известности, популярности. Объявление, видео и аудиоролик, афиша, плакатсодержание сведений о предстоящих гастролях, концертах и т.д.

Ремарка (фр. - пометка, замечание) - уточняющее или дополняющее замечание автора пьесы, сценария, которые помещаются обычно в скобки. В драматургии, театре - пояснение автора к тексту, касающееся обстановки, предлагаемых обстоятельств, поведения действующих лиц, их внешнего вида и т.д.

Репертуар (лат. - перечень, список) - запас, наличие чего-либо. Совокупность произведений в драматическом или музыкальном театре, на эстраде, ряд ролей, номеров, исполняемых актером. Определенное количество спектаклей в театре, внесенных в репертуар.

Репетиционный период - это, в первую очередь, “застольный период”, включающий в себя “разведку умом” с переходом на “разведку действием”. Этот период включает в себя тщательную работу над спектаклем (ролью) методом действенного анализа с выходом на сцену; т.е. мизанценирование по законам сценического действия в предлагаемых обстоятельствах пьесы и роли.

Репетиция (лат. - повторение) - подготовка и пробное исполнение будущего спектакля при помощи актеров и вспомогательных служб. Подготовка номера и исполнение на сцене. Учебновоспитательный процесс, направленный на выработку профессиональных навыков работы на сцене под руководством режиссера.

Сценическое действие - многократное повторение текста, движений и жестов.

Реплика (лат. - опять, еще прикладываю) - краткое замечание, возражение, ответ. Текст, заключающий в себе слова одного из персонажей. Краткое высказывание актера, обычно произносимое в ответ на слова партнера. Последние слова актера, вслед за которыми другой актер произносит свои, следующие по ходу пьесы. Выражение - “подавать реплику”.

Реприза (фр. - возобновление) - короткий шуточный номер в исполнении клоунов цирка или артистов эстрады. Словесный или пантомимический.

Рецензия (лат. - осмотр) - критический отзыв; оценка художественного, научного произведения. Критическая статья о премьерном спектакле, концерте.

Речитатив (лат. - читать вслух) - напевная (или лишенная напевности) речь, входящая составной частью в музыкально-вокальное произведение.

Ритм (гр. - время) - соразмерность чередования каких-либо элементов (звуковых, речевых, изобразительных), происходящее с определенной последовательностью, частотой.

Ритм - поведение, интенсивность действий и переживаний актера; внутренний, эмоциональный накал; организация во времени и пространстве. Динамический характер действия, его внешний и внутренний рисунок.

Ритуал (лат. - обрядовый) - совокупность действий, сопровождающих обряд; обычаи народов. Установленный порядок совершения каких-либо действий (свадьба, принятие присяги, посвящение в студенты и т. д.)

Роль (фр. - свиток, список) - художественный, литературный образ, созданный драматургом в пьесе, сценарии и воплощаемый в сценической игре актером. Совокупность текста, произносимого актером в пьесе.

С

Самобытность - характерные, не присущие никому другому черты национального характера или образа мышления. Уникальность культуры народов.

Сарказм (гр. - терзание) - язвительная, жестокая, ироническая насмешка; едкая ирония.

Сатира (лат. - мешанина) - одна из форм комического, содержащая резкое обличение, осмеяние отрицательных явлений действительности. Важное значение сатиры - актуальность и злободневность.

Сверхзадача - (выражение К.С. Станиславского) - основная, главная, всеобъемлющая цель, притягивающая к себе все без исключения события, задачи, действия, вызывающая творческое стремление двигателей психической жизни. Это то, ради чего я, как режиссер, ставлю спектакль, что хочу изменить в сознании зрителя, какие чувства и мысли хочу вызвать в нем. Индивидуальная идея режиссера и актера.

Световая аппаратура - электрические приборы, предназначенные для освещения сцены, декораций, актера; световые эффекты и т.д. Один из важных компонентов в работе режиссера над спектаклем.

Свобода (творческая) – сценическая свобода, достигнутая посредством работы актера над собой, способность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями, опираясь на знания, психофизическое самочувствие и опыт.

Сезон (фр.) – период, в течении которого осуществляется театральная деятельность, удобное, пригодное время для творческой работы. Театральный сезон длится с сентября по май.

Сенсация (лат. - чувство) - Сильное, волнующее всех впечатление от яркого события, известия. Шумиха.

Символ художественный (гр. - опознавательная примета) - образ чего-либо, имеющий определенное сходство с обозначенным объектом. В символе всегда присутствует определенный смысл, слитый с образом, но не сводимый к нему буквально, требующий внимания, интерпретации. Художественный символ тем содержательней, чем более он многозначен.

Синтез (гр. - соединение, сочетание) - процесс практического или мысленного воссоединения целого из частей. Органическое соединение различных сторон объекта в единое целое.

Система К. С. Станиславского - “система должна быть не в голове, а в памяти ваших мышц.” Компоненты системы: 1. Работа актера над собой : а) работа над собой в творческом процессе переживания (развитие внутренних элементов психики, необходимых для творчества); б) работа над собой в творческом процессе воплощения (работа над физическим аппаратом). 2. Работа актера над ролью. 3. Этика Система не рецептура и не отмычка, нельзя обращать систему в справочник, где содержатся точные данные о том, как применить тот или иной прием, чтобы получить эффект. Умение слить в неразрывное целое самые высокие задачи искусства с простейшими и конкретными актерскими задачами - одно из важнейших свойств системы К.С. Станиславского.

Ситуация (фр. - положение) - жизненная обстановка, которая складывается в различных эпизодах и сценах спектакля, в результате взаимоотношений и борьбы действующих лиц. Ситуация всегда требует выхода из сложившихся обстоятельств.

Сквозное действие (К.С. Станиславский) - это та реальная, конкретная борьба, которая происходит в пьесе. В результате чего утверждается сверхзадача. Сквозное действие - это путь, по которому режиссер, актер идут к своей цели в спектакле, роли.

Стремление к сверхзадаче должно быть сплошным, непрерывным, проходящим через всю пьесу. Все характеры, мизансцены должны лежать на линии сквозного действия. Каждое сквозное действие имеет свое контрсквозное действие. Сверхзадача - хотение. Сквозное действие - стремление. Выполнение его - действие.

Скетч (англ. - набросок) - короткая сцена, в которой разыгрывается, как правило, комическая ситуация с участием двух-трех актеров без глубоких характеристик

персонажей и сложной интриги. Театральное представление шуточного или сатирического характера, построенное на неожиданных забавных ситуациях.

Скоморохи - странствующие актеры, играющие роли в театральных сценах, так и танцоры, певцы, музыканты, дрессировщики, исполнители акробатических номеров.

Словесное воздействие – способ воздействия на сознание партнера с целью перестроить его, «приспособить» в интересах действующего лица. Шесть “адресов” воздействия на сознание: внимание, чувство, воображение, память, мышление и воля. Событие – это психологическое происшествие, которое в корне меняет у всех действующих лиц отношение к происходящему, порождает новое соотношение сил.

Система взаимоотношений персонажей в определенный отрезок времени. Событие определяет движение и развитие конфликта спектакля и его разрешения.

Сопереживание - нравственный принцип, связанный с общечеловеческими представлениями о правде и лжи, о справедливости. Эмоциональный настрой зрителей во время просмотра спектакля, концерта и т. д. Софиты - специальная световая аппаратура, помещенная над сценой и скрытая падурами.

Спектакль (лат. - зрелище) - театральная постановка в ограниченном сценой пространстве. Пьеса, поставленная режиссером и сыгранная актерами. Спектакль состоит из одного или нескольких актов, действий, частей, прерываемых антрактом. Иногда это слово употребляется для обозначения смешного, занятого зрелища. Спектакль, как художественная ценность (М.Чехов) – спектакль - есть живое, самостоятельное существо, подобное человеку. Как человек имеет дух, душу и тело, так имеет их и живой, действенный спектакль. Дух спектакля - это идея заложенная в нем. Идея, ради которой автор, режиссер и актеры сообща создают спектакль. Душа спектакля - это та атмосфера, в которой протекает и которую излучает спектакль. Тело спектакля - это все, что мы видим и слышим в нем.

Специфика (лат. - особенный) - отличительные особенности какого - либо рода деятельности.

Способности - индивидуально-психологические особенности личности. Особые природные задатки от которых зависит успешность выполнения различных видов деятельности, приобретения знаний, умения, навыков. Способности формируются и развиваются по мере становления и совершенствования личности. Художественные способности - особая одаренность, выражающаяся в потребности и возможности художественного творчества.

Станок - помост на деревянном или металлическом каркасе, крытый щитами из досок.

Статист (гр. - стоящий) - актер, участник массовых сцен; роль без слов. В Древней Греции так называли стоящего человека. Актер, исполняющий на сцене второстепенную роль.

Стереотип (гр. - твердый, отпечаток) - образец художественного творчества, лишенный оригинальности, с элементами заимствования. Противоположность индивидуальности. Копирующий, сделанный по шаблону.

Стилизация - (фр. - стиль, палочка для письма) - использование в творческой деятельности уже встречавшихся в истории мирового искусства художественных форм, приемов, стилевых черт в новом содержательном контексте для достижения определенных идеологических и эстетических целей.

Студия театральная - творческий коллектив, сочетающий в своей работе учебный эксперимент и показ спектаклей. («Школа на ходу» - так называл студию К.С.Станиславский) Субретка (фр.) - актерское амплуа. Представляет собой служанку с находчивым и лукавым характером и бойким нравом. Как правило, она помогает своим хозяевам в их любовных похождениях.

Сценарий (лат. - сцена) - литературно - драматургическое произведение, предназначенное для постановки театрализованного представления. Включает детальное описание действия с текстом речей персонажей. План, сюжетная схема пьесы, оперы, балета. Композиционное построение театрализованного представления. Сценическая задача - своеобразное определение понятий цели и направления сценического действия. Результат выполнения правильного, осмысленного, продуктивного действия.

Сценическая задача отвечает на три вопроса: 1. Что делаю? (физическое действие) 2. Зачем делаю? (чего хочу добиться данным действием). 3. Как делаю? (форму выполнения задачи принято называть актерским приспособлением). Сценическая наивность - вера актера в предлагаемые обстоятельства, свойство детской непосредственности актера. Наивность «уживается» с умом, а не с рассудочностью. Сценическая условность - совокупность знаков, символов, элементов игры, создающие не правду реальной жизни, а ее правдоподобие, однако узнаваемое и реально переживаемое. Условность места действия. Условность сценического действия и т. д.

Сценическое внимание - восприятие объектов внешнего мира с помощью зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса. Процесс познания, творческое состояние любой профессии. Сосредоточенность на объекте. Степень готовности к действию, выработанная и воспитанная в процессе тренинга и упражнений. Внимание - ворота ко всякому творчеству.

Сценография (гр. - сцена и пишу) - организация театрального пространства, среды, в которой существует спектакль. Искусство создания зрительного образа спектакля посредством декораций, костюмов, света, постановочной техники и т.п.

Художественное оформление спектакля. Его образ, объединяющий драматургию, воплощающий замысел режиссера и художника, игру актеров. Оформление зрительного зала, фойе в зависимости от решения и замысла спектакля или представления.

Сюжет (фр. - предмет) - ряд связанных между собой, последовательно развивающихся событий, взаимоотношений людей, борьба характеров и мировоззрений. Основное содержание художественного произведения.

Т

“Тренинг и муштра” (К. С. Станиславский) - учебно-воспитательная работа по выработке профессиональных навыков актера и режиссера, в основе которой лежат законы актерского мастерства и методика обучения по системе К. С. Станиславского (“освобождение мышц”, “сценическое внимание”, “воображение и фантазия”, “эмоциональная память”, “общение”, “действие”, “предлагаемые обстоятельства”, “чувство правды, логика и последовательность,” другие элементы актерского мастерства).

Тавтология (гр. - тоже самое, слово) - повторение одного и того же определения, (суждения) иными близкими по смыслу словами, повтор. Если в литературе тавтология создает образный язык, то в искусстве - она становится навязчивым, невыразительным элементом.

Талант (гр. - вес, весы) - высокая степень художественно-творческой одаренности, выдающиеся природные способности. Актерские, режиссерские способности.

Творческий процесс - сменяющие друг друга стадии работы художника, писателя, режиссера, актера над произведением. Единство интеллектуальных, волевых и художественных качеств, направленных на реализацию замысла роли, спектакля, представления.

Творческое мышление - вид мышления, связанный с созданием и открытием чего-либо нового, общественно значимого. Творческое мышление определяется своеобразием личности художника, его способности оригинально, самостоятельно мыслить.

Предполагает диалектическое соединение традиции и новаторства.

Театр (гр. - место для зрелищ, зрелище) - искусство, состоящее в изображении, представлении пьесы в лицах, осуществляемое в виде публичного зрелища.

Помещение, здание, в котором устраиваются представления, спектакли.

Театральная музыка – 1. Музыка в любых театральных спектаклях (опера, балет, оперетта, музыкальная драма, музыкальная комедия). 2. Музыка в спектаклях драматического театра (трагедия, драма, комедия). Классификация “театральной” музыки: увертюра, музыкальные антракты (вступление к действию или картине). Музыкальный финал акта или спектакля. Музыкальные номера по ходу сценического действия, вставные музыкальные номера. Различают “сюжетную” музыку – по ходу действия, и “условную” музыку - “от режиссера”.

Тело актера (М.Чехов) - это его инструмент. Это язык пластики, жеста. Актер, не владеющий своим телом обречен на скудность выразительных средств. Нельзя выходить на сцену без разминки “туалета актера” (речь, психофизика, готовность). Если внутренняя жизнь актера скована непроработанным, негибким телом, то это является проблемой, мучительной борьбой со своим же собственным телом.

Тема (гр. - положенное в основу) - круг жизненных явлений, событий и проблем, положенных в основу художественного произведения. Определение темы полностью зависит от индивидуальности режиссера и его мировоззрения. Тема является важным компонентом действенного анализа в работе режиссера над пьесой и спектаклем.

Темп (лат. - скорость) - степень быстроты исполнения, скорость (или медленность) с которой протекает какое-либо действие.

Темперамент (лат. - соразмерность) – совокупность психических черт личности в определенном типе высшей нервной деятельности. Жизненная энергия человека. Один из важных элементов актерской возбудимости, способности к творческому процессу. Проявление силы чувств, их глубины, смены. Т

Типаж (гр. - особенность) - обобщенный образ, отражающий поведенческую манеру определенной группы людей. Внешнее и внутреннее представление о чем-либо. Например: типаж маньяка, развратника и т. д. Типизация (гр. - отпечаток, форма, образец) - способ художественного обобщения, выявление характерного, существенного в изображении жизненных явлений и предметов осуществляемых с помощью специфических (для каждого вида искусств и жанра) выразительных средств. Синтез общего, типического и индивидуального в воссоздании действительности. Обеспечивает правдивость и достоверность изображения.

Тирада (фр.) - длинная фраза, произнесенная в приподнятом настроении, необычном тоне.

Травести (фр. - переодетая) - актерское амплуа: актриса, исполняющая роли подростков, мальчиков, девочек, а также роли, по ходу действия требующие переодевания в мужской костюм.

Трагедия (гр. - песнь козлов) - драматическое сочинение, изображающее крайне острые жизненные ситуации, конфликты, чаще всего кончающиеся гибелью героя (трагедия В. Шекспира “Ромео и Джульетта”). Трагик - сценическое амплуа актера, исполняющего трагические роли.

Традиция (лат. - передача) - Преемственная связь между старыми и новыми явлениями общественной жизни, искусства, литературы, ремесел, языка, поведения и т. п.

Трансформация (лат. - преобразование, превращение) - в театре, цирке и на эстраде оригинальный сценический прием, основанный на умении артиста быстро изменять внешность при помощи грима, парика, костюма. В праздниках смена игровых площадок и их светового, декоративного оформления с целью достижения нового образного решения постановки театрализованного представления.

Труппа (фр. - толпа, компания, ватага) - актерский состав театра. Коллектив актеров, задействованных в театральных постановках и работающих в стационарном, передвижном театрах под руководством главного режиссера. Слово появилось в конце 18 века. Данное понятие выражалось словосочетанием - артель комедиантов.

Театр может считаться существующим не тогда когда построено здание но, главным образом, когда в нем имеется труппа артистов.

Трюк (фр. - прием, проделка) - ловкий, эффектный прием, ловкая проделка, ухищрение, искусный сложный маневр, рассчитанный на поражение эмоционального внимания зрителей.

Ф

Фабула (лат. - повествование, история) - последовательность показа событий, фактов, поступков героев в художественном произведении. Это цепь событий, которые формируют конфликт произведения, как некий сквозной стержень на котором держится событийный ряд. Сюжетная схема.

Факт (лат. - сделанное, совершившееся) - действительное, реальное событие, истинное происшествие; истина. Обстоятельства, с которыми связана актерская оценка факта. Для актера факт - смена отношения к объекту.

Фальшь (нем. - не настоящий) - отсутствие естественности, соответствия художественной правде, неискренность, лицемерие в игре актеров, пении, игре музыкальных инструментов.

Фантазия (гр. - воображение) - способность к творческому воображению. Мечта, выдумка, нечто неправдоподобное. Один из элементов актерского мастерства системы К.С. Станиславского “воображение и фантазия”. Фантасмагория (гр. - призрак и

говору) - призрачное, фантастическое представление, получаемое от картин нереального свойства, причудливое, удивительное превращение.

Фарс (лат. - начинаю) - легкая комедия бытового характера, комедия или водевиль грубоватого содержания. Шутовская выходка, грубая шутка. Преобладание внешних комических приемов. По стилю фарс близок в итальянской комедии дель- арте. Нечто грубое и лицемерное.

Фат (лат. - глупый) - самодовольный, пошлый франт, щеголь. Амплуа актера, играющего роли эффектных, самовлюбленных и ограниченных (преимущественно молодых) людей.

Феерия (фр. - волшебница) - театральное или цирковое представление, большей частью с фантастическим сюжетом, эффектной постановкой, роскошными декорациями и костюмами, множеством сценических эффектов. Волшебное, сказочное зрелище.

Фестиваль (лат. - празднество) - общественный праздник, смотр, показ лучших произведений искусства (музыкального, театрального, а также кино).

Фиаско (ит. - провал) - неуспех, полная неудача.

Фиксировать (лат. - твердый, нерушимый, крепкий) - устанавливать, определять, отмечать в сознании, запоминать или записывать, зарисовывать, сосредоточить, устремлять (внимание).

Филармония (гр. - люблю + гармония) - концертная организация, ставящая своей целью пропаганду музыкальных и театральных искусств, разных видов эстрадных искусств и исполнительского мастерства.

Финал (лат. - конец) - завершение. Заключительная часть спектакля, концерта, представления, праздника и т.д. Как правило, содержит основную мысль постановки. В финале завершается развязка конфликта.

Фольклор - произведения устного народного творчества (былины, сказки, частушки, пословицы, песни и т. д.).

Фонограмма (гр.) - запись звука (музыки, голоса, шума и т.д.), сделанная на магнитофонной пленке, диске для работы над спектаклем, представлением, выступлением на эстраде. Фонограмма бывает - плюс или минус (с голосом или без него).

Фронтальный (фр. - лобовой) - обращенный лицом к зрителю. Понятие “фронтальная мизансцена”.

Функции музыки в театрализованном представлении – социальная, воспитательная, эстетическая, драматургическая, конструктивная, монтажная, организационная, коммуникативная, развлекательная, отражательная и др. Музыка в театрализованном представлении делится на 4 вида: условную-режиссерскую, сюжетно-номерную (внутри номера, эпизода), монтажную и фоновую.

Функции режиссера (В.И.Немирович - Данченко) - режиссер должен умереть в актерском творчестве. “1.Режиссер - толкователь; он же показывающий как играть; так что его можно назвать режиссером-актером или режиссером-педагогом. 2.Режиссер - зеркало, отражающее индивидуальные качества актера. 3.Режиссер - организатор всего спектакля”. Таким образом: Режиссер - педагог. Режиссер - творец. Режиссер – организатор.

Фура (нем. - площадка на роликах) - на которую устанавливают детали декораций. Служит для быстрой смены картин.

Фурор (лат. - неистовство) - шумный, блестящий успех. Сильное, вызывающее восторг, впечатление.

Х

Характер (гр. – отличительная черта, признак) – своеобразная особенность человека, вещи, явления. Индивидуальный склад личности человека, проявляющийся в особенностях поведения и отношения (установок) к окружающей действительности.

Характерность - роль персонажа с ярко выраженными характерными внешними и психологическими чертами. Индивидуальные черты персонажа.

Характерный актер (гр. - черта, особенность) - актер с резко выраженным амплуа, исполняющий роли, отмеченные социальным, историческим или бытовым своеобразием.

Хеппенинг (англ. - случающееся, происходящее) - направление в авангардистском искусстве. Искусство своеобразных микроспектаклей, сочетающих элементы театра абсурда, музыки, живописи и вовлекающих в импровизационное действие зрителей. Шок, используемый для реанимации природы, подсознания и души. При этом основные средства воздействия - световые вспышки, звуковые удары, непристойности, эпатаж. Стремление любым путем вовлечь зрителя в действие, сделать зрителя соучастником, разбудить скрытые силы подсознания, пусть даже самые примитивные и низменные. С публикой может произойти все, что угодно, она находится под воздействием постоянной агрессии.

Ц

Цезура (лат. - пауза) - особый вид длительной паузы в стихотворении. Ритмические паузы в тексте роли актера. Целостность восприятия - совокупность зрительных, чувственных и эмоциональных ощущений, развивающихся согласно композиционному построению зрелищного искусства.

Цель – идеальное мысленное предвосхищение результата деятельности. Направляет и регулирует человеческую деятельность в зависимости от объективных законов действительности, реальных возможностей субъекта и применяемых средств.

Ценность – определение норм нравственности. Положительная или отрицательная значимость объекта окружающего мира, сфера человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей.

Ч

Четыре “В” М.Чехова - (при работе над спектаклем, ролью) 1.Время влюбленности 2.Воображение 3.Воплощение 4.Вдохновение

Чувство целого - завершенность, результат способности художественно пережить свое произведение как единое целое. Развитие в себе способности видеть роль(спектакль) в целом, во всех его деталях и развитии. Умение творить во времени и пространстве.

Ш

Шаблон (нем. - образец) - по которому изготавливаются однородные изделия, однообразие. В искусстве зрелищ существует понятие “шаблон мысли”. Означает банальность, стереотипность, штамп, похожесть.

Шарж (фр. - тяжесть) - шуточное или сатирическое изображение, в котором соблюдается внешнее сходства с объектом, но умышленно изменены и подчеркнуты наиболее характерные черты изображаемого. Изображение чего-либо в подчеркнуто искаженном, карикатурном виде.

Ширма (нем. - защищать, заслонять) - то, что загораживает. Используется в театре как система специальных ширм для организации на сцене композиции любой формы и любого размера.

Шок (фр. – толчок, удар) – психологическое потрясение, испытываемое человеком от увиденного в жизни, на сцене, кино и т.д. Сильное эмоциональное воздействие. Приводит в смущение кого-либо своим поведением, несоблюдением общепринятых норм приличия.

Штамп (нем. - печать) - распространенное явление в искусстве, показатель нетворческого подхода к созданию художественного образа, заимствование. Раз и

навсегда зафиксированная маска чувств, превращающаяся в механический актерский штамп.

Штанкет - металлическая труба на тросах. К штанкетам подвешиваются кулисы, падуги, светоаппаратура и необходимые детали декораций.

Э

Эвристика (гр. - нахожу, открываю) - наука о творчестве. Теория и практика организации избирательного поиска при решении сложных интеллектуальных задач.

Эйфория(гр.) - состояние приподнятого настроения, довольства, не соответствующее объективным условиям.

Эклектика (гр. - выбирающий) - смешение, беспринципное соединение разнородных элементов, взглядов, теорий, красок. Формальное, механическое соединение различных стилей. Безвкусица. Смешение жанров, стилей и форм художественного произведения.

Эксперимент (лат. - проба, опыт) - достигнутый практическим опытом результат. Творческий эксперимент - это метод проб и ошибок, создающий в итоге новую своеобразную манеру игры.

Экспликация - («застольный период») - разъяснение режиссера постановочной группе режиссерского замысла спектакля и изложение постановочного плана. Детальное обсуждение образов, отдельных актов, сцен, определение задач, вскрытие подтекста и т.д.

Экспозиция (лат. - изложение, представление) – начальная часть драматургического произведения (пьесы), в котором характеризуется среда, обстановка, атмосфера, предшествующие началу действия. Содержание основной темы.

Экспрессия (лат. - выражение) - сила проявления чувств, переживаний. Обостренная выразительность в искусстве, для достижения которой применяются особые, необычные художественные средства.

Экспромт (лат. - находящийся в готовности) - художественное произведение созданное без предварительной подготовки. Готовность исполнителя к неожиданным ситуациям, которые необходимо нейтрализовать посредством остроумного решения сцены, диалога, не предусмотренных драматургией и режиссурой постановки.

Экстаз (фр. - исступление) - высшая степень восторга, воодушевления; исступленновосторженное состояние, доходящее до аффекта.

Эксцентрика (лат. - центр) - ярко выраженное комедийное, часто гротесковое изображение нелогичных, нелепых действий героев пьесы. Жанр получил наибольшее распространение в цирке и в эстрадных зрелищах. Художественный прием заостренно-комедийного изображения действительности, основанный на нарочитом нарушении логики, последовательности и взаимосвязи поступков, явлений.

Эмоциональность (фр. - возбуждать, волновать) - душевные переживания, основанные на чувстве, как результат психофизической реакции на определенные раздражители.

Эмпатия (гр. - сопереживание) - понимание эмоциональных состояний других людей, в том числе при восприятии объектов и явлений окружающего мира и произведений искусства. Чувствование и сопереживание, умение понимать “не умом, а сердцем”.

Эпатаж (фр. - выходка) - необычное поведение, скандальная выходка, нарушение общепринятых правил поведения. Прием в шоу-бизнесе с целью привлечения внимания зрителей. Эпигонство (гр. - родившейся после) - нетворческое, механическое следование традиционным художественным приемам, стилю, идеям, принципам, методам какого-либо художественного течения в новой, изменившейся обстановке. Ничтожное подражание. Творческое освоение классических традиций, изучение наследия прошлого не имеют ничего общего с эпигонством.

Эпилог (гр. - послесловие) - особая, заключительная часть художественного произведения с кратким изложением дальнейшей истории его героев после изображаемых событий. Необходимое, по мнению автора (режиссера), добавление к завершеному произведению(представлению), послесловие для читателя или зрителя, в котором идея (сверхзадача) должна прозвучать “во весь голос”. Например: монолог актера (от имени автора), непосредственно обращенный к зрителю.

Эпопея (гр. - творю) - ряд крупных событий, образующих одно целое. Сложная продолжительная история, складывающаяся из ряда крупных событий. Значительные исторические события (войны, революции).

Эрудиция (лат. -ученость, познания) – начитанность, осведомленность, глубокие и разносторонние познания в разных областях жизни.

Эскизы (фр. - предварительные наброски) - рисунки, на которых во всех подробностях изображено будущее оформление спектакля и костюмов.

Эстрада (лат. - помост) - возвышение. Сценическая площадка для выступлений артистов, творческих коллективов.

Эталон (фр. - образец) - образец высокохудожественного произведения, профессионального отношения к специальности или к работе.

Этапы работы над спектаклем, ролью: 1.Подготовительный период - работа с пьесой с использованием метода действенного анализа пьесы и роли. Домашняя работа. 2.Репетиционный период - “застольный период” - разведка умом с переходом на разведку действием (мизансценирование). Работа с актерами с использованием метода физического действия. 3.Организационный период - процесс «собираения» спектакля в единое целое (свет, музыка, декорация, костюмы, грим и т.д.). Здесь необходимы организаторские способности, режиссерская воля, профессионализм для завершения начатого.

Этика (К.С.Станиславский) – учение о нравственности. Вырабатывает правильные нравственные устои, которые помогают оберегать человеческую душу от растрепания и регулирует взаимоотношения отдельных людей между собой. Артистическая этика узкопрофессиональная и приспособлена к условиям театрального искусства. Первое и основное условие – коллективное творчество. Каждый артист и режиссер обязаны способствовать успеху и гармонии коллективного творчества. Важна творческая дисциплина, основанная на уважении к чужому творчеству, поддержке товарищеского духа в общей работе, оберегающая свою и чужую свободу творчества. Этика и дисциплина должны быть примерными. Сценическая индивидуальность - это духовная индивидуальность прежде всего.

Этюд (фр. - изучение) - вид упражнения, способствующий развитию творческих и профессиональных навыков актера. Прием в современной театральной педагогике, представляющий собой комплекс упражнений, служащих для развития и совершенствования актерской техники. Состоит из различных сценических действий, импровизированных или заранее разработанных преподавателем. Миниатюрная постановка, которая может стать предпосылкой для создания крупного произведения. (Этюды на органическое молчание, этюды на П. Ф. Д. и т. п.)

Эффект (лат. - действие, результат) - средство создания сильного впечатления (фейерверк, световые, шумовые эффекты в театре и на эстраде.)

Ю

Юмор (англ. - причуда, настроение) - добродушно-насмешливое отношение к чему-либо, выраженное специфическим словом или действием, изображение недостатков и слабостей людей в комическом, смешном виде. Умение подмечать и выставлять на смех забавное и несурзное в жизни.

Юмореска (нем. - юмор) - небольшое художественное произведение (рассказ, сценка) юмористического характера содержания.

Основные театральные термины

АВАНЛОЖА — места в зрительном зале, помещение перед входом в ложу.

АВАНСЦЕНА — передняя часть сцены (между занавесом и рампой).

АКТ — законченная часть драматического произведения или театрального представления; то же, что и действие.

АКТЕР, актриса — исполнитель (исполнительница) ролей.

АМПЛУА — сходные по характеру роли, соответствующие дарованию и внешним данным определенного актера.

АМФИТЕАТР — 1) античное сооружение для зрелищ: овальная арена, вокруг которой уступами располагались места для зрителей; 2) места в зрительном зале, расположенные за партером.

АНГАЖЕМЕНТ — приглашение актера на определенный срок для участия в спектаклях или концертах.

АНОНС — объявление о предстоящих гастролях, спектаклях, концертах.

АНТИГЕРОЙ — нарочито сниженный, дегероизированный персонаж в спектакле, занимающий одно из главных мест.

АНТРАКТ — перерыв между действиями (актами) спектакля, между отделениями концерта.

АНТРЕПРЕНЕР — владелец, содержатель, арендатор частного театра.

АНТРЕПРИЗА — частный театр.

АНШЛАГ — объявление о том, что все билеты (на спектакль, представление) проданы.

АПОФЕОЗ — торжественная завершающая массовая сцена спектакля или праздничной концертной программы.

АРЬЕРСЦЕНА — наиболее удаленная от зрительного зала часть сцены.

БАЛАГАН — театральное представление комического характера, показываемое на ярмарках и народных гуляньях (в России с XVIII в.).

БАЛКОН — места в зрительном зале, расположенные амфитеатром в различных ярусах.

БЕЛЬЭТАЖ — первый ярус балконов над партером и амфитеатром в зрительном или концертном зале.

БЕНЕФИС — 1) театральное представление в честь одного актера; 2) спектакль, сбор от которого поступал я пользу одного или нескольких актеров, а также других работников театра.

БЕНУАР — театральные ложи на уровне сиены или несколько ниже по обеим сторонам партера.

БЕРИКАОБА — грузинский импровизационный народный театр масок. Существовал с древнейших времен до начала XX в.

БУРЛЕСК — преувеличенно комическое изображение на сцене.

БУТАФОР — театральный работник, ведающий бутафорией. Изготавливает ее художник-бутафор.

БУТАФОРИЯ — предметы, специально изготавливаемые и употребляемые вместо настоящих вещей в театральных постановках.

БУФФОН — ампула актера, использующего для исполнения роли шутовские приемы.

БУФФОНАДА — 1) представление с применением клоунских приемов; 2) подчеркнутое внешне комическое преувеличение, иногда окарикатуривание персонажей.

ВЕРТЕП — народный украинский кукольный театр, получивший распространение в XVII—XIX вв. Куклы, укрепленные на проволоке внутри двухъярусного ящика — вертепа, приводились в движение вертепщиком. Сцены на библейские сюжеты. Сатирические интермедии сопровождалась музыкой.

ГАЛЕРКА — верхний ярус зрительного зала.

ГАСТИОН — актер в Древнем Риме.

ГАСТРОЛИ — выступление актеров на выезде в других театрах.

ГЕРОЙ — главное действующее лицо в спектакле.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ — последняя перед спектаклем, концертом.

ГРАНДАМ — ампула актрисы, исполняющей роли знатных дам.

ГРАНДКОКЕТ — роль взрослой знатной дамы.

ГРИМ — 1) искусство изменения внешности актера (преимущественно лица) с помощью специальных красок, наклеек, парика, прически и др.; 2) краски и другие принадлежности для гримирования.

ГРИМЕР — специалист, занимающийся гримировкой актеров.

ГРИМ-УБОРНАЯ — комната для гримирования и переодевания актеров.

ДЕЙСТВИЕ — законченная часть спектакля. То же, что и акт.

ДЕКЛАМАЦИЯ — четкое выразительное чтение вслух.

ДЕКОРАЦИЯ — художественное оформление места действия на театральной сцене, создающее зрительный образ спектакля.

ДЗЁРУРИ — вид театра кукол в Японии. Пьесы дзёрури ставятся на сцене театра кабуки.

ДИВЕРТИСМЕНТ — музыкальное или драматическое представление из ряда отдельных номеров, обычно даваемое в дополнение к спектаклю.

ДРАМАТУРГ — автор драматических произведений.

ДРАМАТУРГИЯ — 1) драматическое искусство, теория построения драматических произведений; 2) совокупность таких произведений; 3) сюжетно-композиционная основа отдельного театрального произведения.

ЗЛОДЕЙ — амплуа актера, играющего отрицательных героев.

ИНЖЕНЮ — амплуа актрисы, играющей роль наивной девушки.

ИНТЕРМЕДИЯ — небольшая пьеса, исполняемая между актами драматического или оперного спектакля; вставная сцена.

КАБУКИ — один из видов классического театра в Японии. Включает музыку, танцы, драму, сложился в XVII в. С 1652 г. в таких труппах выступают только мужчины.

КАРТИНА — часть акта в драме.

КЛАКА — специальная группа людей, нанимаемых для создания искусственного успеха или провала спектакля, актера.

КОКЕТ — амплуа актрисы, выступающей в роли красивой девушки.

КОЛОСНИКИ — верхняя (невидимая зрителю) часть сцены для установки блоков, сценических механизмов и подвески элементов декораций.

КОМИК — амплуа актера, исполняющего комедийные роли.

КОНФИДАНТ — актер, играющий роль приближенного главного героя.

КОТУРНЫ — род сандалий на очень толстой подошве у древнегреческих и римских актеров для увеличения роста.

КУЛИСЫ — плоские части декорации (мягкие, натянутые на рамы), располагаемые по бокам сцены.

ЛИРИК — амплуа актера, играющего лирические персонажи.

ЛИЦЕДЕЙ — название актера в Древней Руси.

ЛОЖА — группа мест в зрительном зале (вокруг партера и на ярусах), отделенная перегородками или барьерами.

МАРИОНЕТКА — театральная кукла, которую кукловод приводит в движение при помощи нитей.

МИЗАНСЦЕНА — расположение актеров на сцене в тот или иной момент спектакля. Искусство мизансцены — один из важнейших элементов режиссуры.

МИМ — актер пантомимы.

МИМИКА — один из важных элементов искусства актера, выразительное движение мышц лица.

МОНОЛОГ — речь актера, обращенная к слушателям или самому себе.

МЮЗИК-ХОЛЛ — вид эстрадного театра, соединяющий эстрадные, цирковые, танцевальные и музыкальные жанры. Первые мюзик-холлы возникли в Великобритании в середине XIX в.

НАРОДНЫЙ ТЕАТР — 1) театр, бытующий в народе, органически связанный с устным народным творчеством; 2) профессиональный театр второй половины XIX в., деятельность которого была адресована широкому зрителю; 3) непрофессиональный любительский театр (в России появился в середине XIX в.).

НОО — один из видов традиционного японского театра. Включает музыку, танец, драму. Характерные черты: условность декораций, главные персонажи — в масках, костюм лишен бытовой конкретности.

ПАДУГА — полоса занавеса по верху сценической площадки.

ПАНТОМИМА — вид сценического искусства, в котором художественный образ создается без помощи слов, средствами выразительного движения, жеста, мимики.

ПАРТЕР — плоскость пола зрительного зала с местами для зрителей, обычно ниже уровня сцены.

ПЕЛЖЕНТ — передвижная сцена в виде большой повозки в средневековом театре. Применялась при постановке мистерий, мираклей, процессий.

ПЕТИМЕТР — образ щеголя в сатирической комедии.

ПЕТРУШКА — главный персонаж русских народных кукольных представлений; известен с первой половины XVII в.

ПОДМОСТКИ — синоним слова «сцена».

ПОСТАНОВКА — творческий процесс создания спектакля; то же, что и спектакль.

ПРЕМЬЕР (ПРЕМЬЕРША) — актер, актриса, занимающие ведущее положение в труппе, играющие главные роли.

ПРЕМЬЕРА — первый (или один из первых) публичный платный показ нового спектакля.

ПРИМАДОННА — актриса, исполняющая главные роли.

ПРОСТАК — ампула актера, исполняющего простодушного человека.

РАМПА — осветительная аппаратура на полу сцены по ее переднему краю, скрытая от публики бортом.

РЕВЮ — эстрадное или театральное представление, состоящее из нескольких номеров, объединенных одной темой.

РЕЖИССЕР — постановщик спектаклей, на основе собственного замысла создает новую сценическую реальность, объединяя работу актеров, художника, композитора.

РЕЗОНЕР — ампула актера, высказывающего нравоучительные суждения.

РЕКВИЗИТ — предметы, используемые в театральных постановках.

РЕПЕТИЦИЯ — основная форма подготовки театрального представления.

РЕПЕРТУАР — совокупность произведений, исполняемых в театре.