

Глоссарий

Автор (фр. - создатель) – творец, создатель научного, литературного или художественного произведения. Автор инсценировки, спектакля.

Аллегория (с греч. «иносказание») – условное изображение абстрактных идей и понятий посредством системы намёков с помощью конкретных представлений.

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.

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.

Блок (англ, bloc) – 1) группа отдельных функционально объединенных элементов, частей. 2) Группировка отдельных номеров разных жанров в эпизоды концерта по каким-либо внешним или внутренним признакам, напр., «русский народный блок», «цирковой блок» и т. п.

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.

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.

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

Документ – 1) материальный носитель данных (бумага, кино- и фотоленка, магнитная лента, перфокарта и т. п.) с записанной на нем информацией, предназначенной для ее передачи во времени и пространстве. Д. могут содержать тексты, изображения, звуки и т. д. 2) (В драматургии и режиссуре театрализованных форм) источник, исходный материал для художественно-образного осмысления событий, создания на его основе художественного произведения - номера. Виды документалистики: официальные Д. -

указы, приказы, распоряжения и т. п.; эпистолярные Д. - дневники, личные письма и т.п.; кино- и фото Д; непосредственное выступление какой-л. интересной личности. Основные принципы отбора Д: соответствие материала теме, свежесть, новизна материала, незатрудненность для восприятия аудиторией.

Драма (гр. - действие) - один из трех 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.

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

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.

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.

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.

Зрелище – то, что представляется взору, привлекает взор (в частности, театрализованные массовые представления – зрелища).

Игра – вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее результатах, а в самом процессе. В истории человеческого общества переплеталась с магией, культовым поведением и др.; тесно связана со спортом, военными и др. тренировками, иск-вом (особенно его исполнительскими формами). И - это способ театрализации жизненного действия. Характерной особенностью И является ее двуплановость, присущая драматическому иск-ву и празднику. С одной стороны, играющий выполняет реальную деятельность, осуществление которой требует действий,

связанных с решением вполне конкретных, часто нестандартных задач; с др. - ряд моментов этой деятельности носит условный характер, позволяет отвлечься от реальной ситуации с ее ответственностью и многочисленными привходящими обстоятельствами И. во всех своих формах выступает как исключительно важный и часто встречающийся эл-т многих праздников; кроме того, сам праздник создает собственные специальные виды развлечений, игр, состязаний.

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.

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.

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.

Комедия (др.-греч. κωμ-φῶδία, от κῶμος «праздник в честь Диониса» + ᾠδή / φῶδή, φῶδι «песня; ода») — жанр художественного произведения, характеризующийся юмористическим или сатирическим подходом, и также вид драмы, в котором специфически разрешается момент действенного конфликта или борьбы. Аристотель определял комедию, как «подражание худшим людям, но не во всей их порочности, а в смешном виде».

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).

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.

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

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.

Метафора (с греч. «перенос», «переносное значение») – троп, в основе которого лежит ассоциация по сходству или аналогии.

Метод «перетворения» Курбаса – система условностей, которую он назвал «системой пересоздания» – изменение реальности в искусстве – жизнь в формах искусства, а не искусство в формах жизни. Система «перетворения» – это образное проявление понятия события приемами театрального искусства. От актера требовалось превратить переживание в действие, понятие – в образ, подсознательное – в осязаемое и очевидное.

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.

Миниатюра – 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.

Монтаж (от франц. «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 темпа-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. Монтаж – технологический и творческий процесс соединения отдельных средств выразительности в единое идейно-художественное целое.

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.

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.

Образ художественный – форма отражения действительности в искусстве в конкретно чувствуемой, эстетически значимой форме, где правдивость неотделима от условности.

Обряд – система символических действий, воплощающих в себе те или иные социальные идеи, образы, чувства, передаваемых из поколений из поколений.

Праздник –

1. коммуникация по поводу свободы (А.И.Мазаев);
2. интенсивное общение людей друг с другом в радости; вершинным состоянием души человека, путём к принятию своей причастности роду и племени, семье и этносу (М.И.Воловикова, С.В.Тихомирова, А.М.Борисова);
3. многофункциональное социально-культурное явление, реализующее свободное непосредственное коллективное общение для совместного переживания значимых событий, возвышенных эмоционально-духовных преодолений и устремлений, радостной полноты и гармонии жизни, её идеалов в связующей нити времён и поколений.
4. разрядка духовно-эмоциональной и физической напряжённости человека и общества, временная реализация мечты об идеальной жизни, невозможной в обыденности, подняться над которой помогают крылья художественного осмысления и оформления праздничного события.

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

Пролог (гр. prologos – вступление), 1) Начало чего-л., вступление к чему-л.: к основному изложению литературного произведения, к театральному или муз. спектаклю, к концерту, празднику и т. п. (противоположное - эпилог). В П. может быть рассказ о событиях, предворяющих и мотивирующих основное действие, или разъяснение художественного замысла, эстетического кредо автора. 2) (В театре, театрализованном представлении) обращение к зрителям, эпиграф, завязка, начальный эпизод, в котором сообщается о задачах представления. Цель П. – подготовить зрителей к восприятию спектакля, театрализованного действия.

Развязка – компонент фабулы, завершения действия литературно-художественного, сценического произведения. Обычно означает разрешение художественного конфликта между действующими лицами и дается в конце представления.

Ракурс - положение актера (или сценического предмета) в перспективе.

Режиссерский тренинг – система тренировок с целью совершенствования режиссерских навыков.

Режиссура – своеобразный вид художественного творчества, позволяющий создавать пространственно-пластическое, художественно-образное решение идейно-тематического замысла произведения одного из "зрелищных иск-в" с помощью только ему присущих выразительных средств. Различают Р. драмы, муз. театра (оперы, оперетты, балета), кино, эстрады, цирка, театрализованных представлениях и массовых праздников. Понятие «Р.» сегодня распространяется на художественную организацию не только самых различных произведений коллективного творчества, но и жизненных общественных

акции: Р. общественных и политических компаний, презентации, режиссура художественных вернисажей и парада мод, Р. книги и муз. альбома, Р. школьного урока и т. д. Т. о., понятие «Р.» можно определить как художественный процесс создания композиции гармонического целого из различных компонентов произведений иск-ва и явлений реальной жизни. Все эти виды Р. отличаются своими специфическими особенностями и в то же время имеют свои общие принципы, основанные на естественных законах композиции целого в природе и в иск-ве. Предметом режиссуры массового театрализованного действия является человеческое общение художественными средствами, это двуединый творческий процесс Р. художественных выразительных средств и Р. самой жизни. Результатом режиссерского процесса здесь становится образ праздничного события, образ праздничного театрализованного общения.

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. Учебно-воспитательный процесс, направленный на выработку профессиональных навыков работы на сцене под руководством режиссера. Сценическое действие – многократное повторение текста, движений и жестов.

Ритуал – совокупность предписанных правил. Правило (порядок) проведения того или иного религиозного или светского акта официальным представителем соответствующей структуры.

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.

Символ (с греч. «знак») – условный знак каких-либо понятий или явлений.

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.

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.

Сюжет – этапы наиболее значительных событий драматургического развития.

Театрализация – образное решение темы с использованием средств театра, творческий способ превращения жизненного, документального материала в художественный сценарий.

Театрализованное представление – сценическое синтетически-зрелищное действие с идейно-художественной целостностью, рассчитанное на созерцание зрителей, без включения их в действие.

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. Тема – объективно существующая область общественной жизни, круг вопросов современной или исторической действительности, на которые направлена авторская мысль-идея.

Тематический вечер – вид театрализованного представления (зрелища), отличающийся общественной значимостью затрагиваемых тем, органическим слиянием художественно-образного с документальным материалом и их драматургической разработкой.

Тема сценария (предмет разговора – о чём?) – круг жизненных явлений, отобранный и освещённый в сценарии с определённых мировоззренческих позиций.

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

Темпоритм – сочетание ритма (напряженности пульса, внутренней интенсивности постановки) и темпа (внеш. проявления хода сквозного действия), к-рые могут либо совпадать, либо резко контрастировать друг с другом. Темпоритм театрализованного представления - сочетание взаимодействия внутренней и внешней динамики исполнения и сочетание номеров и эпизодов.

Трагедия — жанр художественного произведения, предназначенный для постановки на сцене, в котором сюжет приводит персонажей к катастрофическому исходу. Трагедия отмечена суровой серьёзностью, изображает действительность наиболее заостренно, как сгусток внутренних противоречий, вскрывает глубочайшие конфликты реальности в предельно напряжённой и насыщенной форме, обретающей значение художественного символа. Большинство трагедий написано стихами. Произведения часто наполнены пафосом.

Троп – слово или выражение употребляемое в переносном значении в целях достижения большей художественной выразительности.

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.

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

Хронометраж – метод определения продолжительности представления. Х. может быть выражен следующей формулой: $t + ЮХп + (2-3) + (5-15)$, где: t - чистое время всех исполняемых произведений; ЮХп - 10 сек., умноженное на количество номеров (Хп); (2-3) - 2 или 3 мин. на непредвиденные паузы в зависимости от сложности представления, монтировочных перестановок и т. п.; (5-15) - от 5 до 15 мин. на аплодисменты в зависимости от продолжительности представления и популярности исполнителей. Без перерыва представление воспринимается публикой, если его продолжительность колеблется в диапазоне 45 - 90 мин.; при 2-х отделениях первое отделение - 60 мин., второе - 45 мин., итого 105 - 110 мин.

Художественный материал – всё видовое и жанровое разнообразие произведений искусства.

Церемониал – официально принятый порядок церемонии.

Церемония (от лат. «благоволение», «культовый обряд» - установленный торжественный порядок проведения чего-либо.

Экспликация (лат. explicatio - истолкование, объяснение, разъяснение), 1) то же, что легенда. 2) Краткое письменное сопровождение экспозиции музея или выставки; содержит объяснение и оценку данного исторически-художественного явления. В театре, театрализованных представлениях) письменное сопровождение и объяснение в условных обозначениях режиссерского замысла.

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

Эпизод сценария – фрагмент праздника или театрализованного представления, обладающий относительной самостоятельностью и законченностью.

Эпилог (гр. epilogos). 1) в древнегреческой драме заключительный монолог - обращение к зрителю с поучением, просьбой о снисхождении или с итоговым объяснением содержания. 2) В современной лит-ре - заключительная часть произведения, в к-рой кратко сообщается о судьбе героев после изображаемых в нем событий, а порой обсуждаются нравственные, философские аспекты изображаемого или даются дополнительные разъяснения замысла автора (противоположное - пролог). 3) Заключительная часть оперы, кинофильма и др. 4) Конец, развязка чего-либо.

Эпический театр – тип театра, в к-ром всеми средствами сценической выразительности реж-р и актер стремятся разбудить в зрителе интеллектуальное, рациональное отношение к показываемому и стремление переделать порядок вещей. Основу восприятия зрителем эпического спектакли представляет сотворчество с интеллектуальным уклоном или соучастие.

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

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.