

Волшебство театра

Давайте сегодня поговорим о театре.

Думаю, что многие из вас уже были в театре, а тем, кто никогда не видел детский спектакль, поставленный на театральной сцене, еще предстоит увидеть это яркое и запоминающееся зрелище.

Представьте себе, что мама купила билеты в театр, и в ближайшие выходные вы отправляетесь смотреть какой-нибудь интересный спектакль. Может быть, «Золушку», «Белоснежку и семь гномов», «Синюю птицу» или «Морозко».

Вы открываете дверь театра, раздеваетесь в гардеробе и оказываетесь в небольшом, нарядном зале, на стенах которого развешаны портреты актеров и фотографии сцен из спектаклей. Этот зал называется театральным фойе. Перед началом спектакля здесь можно познакомиться с историей театра и творчеством артистов.

Но вот слышится негромкая трель звонка, напоминающая о том, что пора занимать места в зрительном зале. Вы и ваша мама — зрители!

◆ Что делают зрители?

«Зрители сопереживают тому, что происходит на сцене. Мы аплодируем, смеемся, плачем, настороженно молчим — сопереживаем. Это наша реакция. И она понятна артистам» (Ю. Алянский).

Но пока артистов на сцене нет. Красивый шелковый или бархатный занавес закрыт.

Музыканты настраивают инструменты. Они располагаются в пространстве между сценой и зрительным залом. Это пространство называется оркестровой ямой. Оркестровой, потому что в ней располагается оркестр. Слово «оркестр» происходит от греческого слова «орхестра», так в греческом театре называлась круглая площадка, на которой выступали актеры. Оркестр — группа музыкантов, совместно исполняющих музыкальное произведение на различных музыкальных инструментах.

Почему же площадка, на которой располагается оркестр в театре, называется оркестровой ямой? Да потому что она располагается ниже сцены и зрительного зала.

После третьего звонка в зале гаснет свет, звучит негромкая музыка (ее называют увертюрой) и занавес медленно и торжественно поднимается.

Перед вами на ярко освещенной сцене зимний сосновый бор. Пышным снегом укутаны пеньки, стволы и ветви деревьев. В воздухе медленно кружатся крупные снежинки.

Что за чудо? Из светлого майского дня вы, словно на невидимых крыльях, перенеслись в морозный день!

А помогли вам сделать это декорации. Так называется оформление сцены, выполненное художниками.

Ведь и деревья в лесу, и пышный снег, так похожие на настоящие, созданы искусными мастерами — художниками-декораторами.

Из ледяной избушки выходит Дед Мороз. На нем атласная голубая шуба, отороченная пушистым белым мехом, такая же шапка, в руках ледяной посох. Щеки Дедушки Мороза разрумянились от холода, у него пышная белая борода и усы. Дед Мороз ударяет ледяным посохом о землю, и тотчас к нему сбегаются зайчата и белочки.

И Деда Мороза, и зайчат, и белок играют актеры. Они исполняют роли, создавая на сцене определенные образы. Актер как бы превращается в своего героя, «перевоплощается», как говорят в театре.

Послушайте стихотворение.

Моя роль

Хоть я маленький пока,
Роль мне дали старика,
А ведь я совсем иной —
Беззаботный, озорной,
Прыгать, бегать я привык,
Ну какой же я старик?

Чтобы лучше роль сыграть,
Стал за дедом наблюдать:
Ходит дедушка, кряхтит,
Опирается на палку,
У него усталый вид.
Мне дедулю очень жалко!

Стал и я ходить, сгибаться
И на палку опираться,
Стал ворчать я на домашних,
Будто в доме самый старший,
Стал я охать: «Ой, ой, ой,
Чувствую в коленке боль».
Все спросили: «Что с тобой?» —
Я войти пытаюсь в роль!

Искусство перевоплощения — очень сложное дело!

Помогают актеру перевоплотиться в своего героя театральные костюмы и грим.

Зайчата наряжены в белые комбинезоны и шапочки с длинными ушами, а у белочек — комбинезоны серебристо-серые.

♦ Кто же придумал костюмы для актеров?

Художников, которые создают костюмы к спектаклю, называют костюмерами.

«Костюм для роли подбирается отнюдь не по вкусу актера. Эскизы, зарисовки всех видов одежды для персонажей спектакля делает художник, обычно тот, кто оформляет весь спектакль. По его эскизам шьют костюмы в костюмерных мастерских театра» (Ю. Алянский).

Костюм помогает актеру ощутить и передать характер действующего лица.

Наверное, вы слышали, что перед началом спектакля актеров гримируют.

Зачем это делают и что такое грим? Представьте себе, что Деда Мороза играет молодой человек. Чтобы актер соответствовал своей роли, ему наклеивают густые кустистые брови, белую бороду и пышные серебристые усы, наносят на щеки слой румян, рисуют морщины на лбу. Теперь перед нами уже не юноша, а сказочный Дедушка Мороз. Помог актеру перевоплотиться в образ сказочного персонажа грим.

Замечательный артист И. Монахов писал: «Хорошо, правдиво измененное гримом лицо не только помогает мне, но вдохновляет меня в моих попытках отойти от самого себя. Удачный грим, в котором я узнаю задуманную внешность создаваемого образа, сразу сообщает мне самому характер этого лица...».

Итак, спектакль вам очень понравился, актеры прекрасно исполнили свои роли, но у вас возник вопрос, а кто же автор этого спектакля, кто написал актерам текст ролей?

Писателя, который создает пьесы для театра, называют драматургом. Конечно, вы слышали имя гениального английского драматурга Уильяма Шекспира. Он не только писал пьесы, но и стал создателем театра «Глобус» в Лондоне. Шекспир написал около 40 исторических пьес, трагедий, комедий.

В XVII в. во Франции жил великий драматург Жан-Батист Мольер. Многие роли в своих комедиях он играл сам.

В России, как и во многих других странах, возникновение театра связано с играми, хороводами, обрядами.

Сначала у актеров не было постоянного здания театра. Они показывали свои веселые представления в дни ярмарок на городских площадях, в деревянных сараях и балаганах. Бродячих актеров называли скоморохами или комедиантами.

Главным героем таких представлений обычно был хитрый и умный мужичок, который подсмеивался над простофилей барином.

Зрителям очень нравились шутки, смешные сценки, акробатические номера, выступления дрессированных животных, которыми забавляли их скоморохи.

Самый первый театр в России был создан знаменитым актером Федором Волковым в городе Ярославле.

Этот театр существует и в наши дни, а Федора Волкова мы называем «отцом русского театра».

Самый известный в мире русский драматург — Антон Павлович Чехов.

Одно из самых выдающихся имен в русской драматургии — Александр Николаевич Островский. Его пьесы и сейчас не сходят с театральных подмостков, а памятник украшает площадь перед Малым театром, где постоянно ставят его драмы.

Есть на свете необыкновенные театры, где герои спектаклей — куклы. Театр кукол впервые появился в Древнем Риме, а позднее — в Италии. Главный герой итальянского кукольного театра — неунывающий, бойкий, острый на язык Пульчинелла.