Муниципальное образование Тимашевский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 15

имени Героя Российской Федерации Е.Д.Шендрика

муниципального образования Тимашевский район

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Актуальность театра в современном мире.

Направление: творческое

(Исследовательская работа)

Работу выполнила:

Реутова Яна Константиновна, ученица 9 «Б» класса

Руководители:

Мамедова Людмила Николаевна, учитель литературы и русского языка;

Ревазян Оксана Михайловна, педагог дополнительного образования.

ст. Роговская, 2021

Содержание

Введение 3

Глава 1. Рождение театра, как вида искусства 4-5

2.2. Виды театра 6

Глава 2. Развитие зрелищных видов искусств

Расцвет кино и телевидения 7

Глава 3. Роль театра в жизни современного школьника 8

Глава 4. Практическая часть 9

Заключение 10

Список литературы 11

Приложения 12-13

Введение

Театр – это самая древняя и мощная образовательная система. Только театр из поколения в поколение удивительно и эмоционально, воодушевлённо и празднично передаёт художественный опыт предков грядущим поколениям. Ни одна образовательная система не способна так полно и мощно учить человечество вечным ценностям!

Сколько бы ни проходило культурных эпох — всегда, — в человеке существовала вечная потребность в сценическом искусстве, которая родилась тысячелетия назад на древних празднествах. Театр всегда являлся частью жизни человека. Даже первобытные люди, поклоняясь духам и богам, во время исполнения ритуалов играли различные роли.

Предназначение театра – учить человечество добру, раскрывать истину!

Вот, что говорили великие люди о театральном искусстве: Сервантес: «Театр – это зеркало человеческой жизни, пример нравов, образец истины». Герцен: «Театр – это высшая инстанция для решения жизненных вопросов».

Проблема заключается в том, что современный ребенок недооценивает влияние театрального творчества на свою жизнь. Интернет, телевидение занимают все его внимание. С развитием информационных технологий дети перестали читать книги, изучать живопись, слушать классическую музыку. Театр прежде всего способствует духовному развитию: пробуждает чувства, формирует понятие прекрасного, развивает воображение.

Актуальность выбранной мною темы обусловлена богатейшей историей театра и необходимостью найти ответ на следующий вопрос **«Актуален ли, театр в современном мире?»**

Цель проекта: доказать влияние современных театральных приёмов и средств театральной выразительности на своих сверстников в сравнении с относительно молодыми видами искусства – кино и телевидением.

Задачи:

1) изучить историю развития театрального искусства;

2) определить средства театральной выразительности, влияющие на зрительское восприятие;

3) стать участником театрализованного представления, показать его учащимся школы МБОУ СОШ №15;

4) выявить влияние постановки на зрительскую аудиторию и сопоставить результат с данными предварительного опроса.

Глава 1. **Рождение театра, как вида искусства.**

Русский театр зародился в глубокой древности. Его истоки уходят в народное творчество – обряды, праздники, связанные с земледелием и скотоводством. Со временем обряды потеряли свое магическое значение и превратились в игры-представления.

В них зарождались элементы театра – драматическое действие, ряженье, диалог. В дальнейшем простейшие игрища превратились в народные драмы; они создавались в процессе коллективного творчества и хранились в народной памяти, переходя из поколения в поколение, и все они отражали действительность и пользовались сходными приемами выразительности – диалогом, песней, пляской, музыкой, маскированием, ряженьем, лицедейством.

В 1068 году впервые упоминаются в летописях скоморохи. Со скоморошескими игрищами связано появление на Руси кукольного театра. Первые летописные сведения о скоморохах совпадают по времени с появлением на стенах Киево-Софийского собора фресок, изображавших скоморошьи представления. Монах-летописец называет скоморохов служителями дьяволов, а художник, расписывавший стены собора, счел возможным включить их изображение в церковные украшения наряду с иконами. Скоморохи были связаны с массами, и одним из видов их искусства был «глум», т. е. сатира. Скоморохов именуют «глумцами», т. е. насмешниками. Никакие преследования не искоренили в народе скоморошье искусство. Наоборот, оно успешно развивалось, а сатирическое жало его становилось все острее. Уже в те времена были известны ремесла, связанные с театральным искусством: иконопись, ювелирное дело, резьба по дереву и кости, шитьё и вышивка, роспись по ткани и штукатурке. А сами скоморохи являлись «мастерами» пения, музыки, пляски, поэзии и драмы. Они высмеивали власть имущих, духовенство, богачей, сочувственно показывали простых людей.

Я выяснила, что «представления народного театра строились на импровизации, включали пантомиму, музыку, пение, танцы, церковные номера; исполнители использовали маски, грим, костюмы, бутафорию». Христианская церковь противопоставила народным игрищам и искусству скоморохов искусство обрядовое, насыщенное религиозно-мистическими элементами. Против скоморохов церковью были направлены Жалованная грамота Троице-Сергиевскому монастырю XV века, Уставная грамота начала XVI века. Церковь настойчиво ставила скоморохов в один ряд с носителями языческого мировоззрения (волхвами, колдунами). И все же продолжали жить скоморошеские представления, народный театр развивался. По велению Петра I в 1702 году был создан Публичный театр, рассчитанный на массовую публику. Специально для него на Красной площади в Москве было выстроено здание – “комедиальная храмина”. Затем ещё одну страницу в истории сценического искусства народов нашей страны открывали крепостной и любительские театры.

В крепостных труппах, существовавших с конца XVIII века, ставились водевили, комические оперы, балеты. На основе крепостных театров в ряде городов возникли частные антрепризы. В труппы первых профессиональных театров входили талантливые любители – представители демократической интеллигенции.

Одним из самых крупных был театр, созданный Федором Григорьевичем Волковым (1728 - 1763). Волков был первым профессиональным актером Русского публичного театра.

В 1756 году в культурной жизни Москвы произошло важное событие - начал функционировать Университетский театр. Вскоре при нем были открыты классы, в которых обучали драматическому искусству. Вчерашние любители-студенты превратились в профессиональных актеров. Эта первая московская профессиональная труппа была создана в 1759 году и стала называться Русским театром. Но особенно значительную роль в развитии московского театрального дела сыграл Петровский театр (названный так по месту расположения - на улице Петровке, там, где сейчас находится Большой театр). Открылся он в 1780 году. Зал этого общедоступного театра вмещал около тысячи зрителей. Посещали театр все слои населения Москвы.

Во второй половине XVIII века получают развитие провинциальные и крепостные театры. Провинциальный театр способствовал широкой профессионализации актерского творчества. Из среды провинциальных актеров вышло много одаренных мастеров сцены, в том числе великий М. С. Щепкин.

Русские магнаты - владельцы сотен тысяч крепостных душ - не желали отставать от императорского двора. При своих усадьбах они воздвигали роскошные театры, картинные галереи, пиршественные залы. Столичному дворянству в свою очередь подражало провинциальное дворянство. Были крепостные театры, которые по широте репертуара, одаренности актеров, сценической технике, роскоши костюмов соперничали с императорской сценой. Такими были театры Шереметевых, Юсупова. При них содержались огромные драматические, оперные и балетные труппы, оркестры, штат декораторов и учителей актерского искусства. Из среды крепостной интеллигенции вышло много одаренных мастеров - художников, архитекторов, композиторов, актеров. Трагична была их судьба. талант и мастерство не спасали их от телесных наказаний, унижений, угрозы быть проданными, разлученными с семьей.

Во второй половине XVIII начинает формироваться национальная исполнительская школа, намечается самобытная манера актерской игры, сценического поведения. Русское исполнительское искусство с первых шагов было отмечено самобытными чертами. Его представители стремились вносить новое в сложившиеся театрально-художественные системы, по-своему истолковывать пьесы и образы.

Конец XIX - начало XX века - время небывалого подъема революционного движения и вместе с тем время духовного кризиса интеллигенции. Русская культура переживала критический момент. То был объективный ход развития искусства - менялось время, появлялись новые проблемы, новые веяния современности, осуществить которые надлежало следующему поколению. Началом нового этапа в развитии русского и мирового сценического искусства явился 1898 год. В этот год начал свою деятельность Московский Художественно-Общедоступный театр. С весны 1901 года он стал именоваться Московским Художественным театром (МХТ). В настоящее время он носит название Московский Художественный Академический театр (МХАТ) имени М. Горького.

Начало существованию Художественного театра положила историческая встреча двух его будущих руководителей - К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, состоявшаяся 21 июня 1897 года.

Мир искусства - это самое драгоценное, что есть в нашем мире. Искусство не знает поры и времени. И искусство всегда актуально для его ценителей.

Даже не смотря на свою многовековую историю, театр вовсе не боится времени. Наоборот же, сегодня посещать театры весьма престижно. Такие вещи как искусство всегда притягивают их ценителей.

1.1 Виды театра

Драма - один из ведущих жанров драматургии, начиная с эпохи Просвещения, в котором изображается мир реального человека в его остроконфликтных, но не безысходных отношениях с обществом или собой. В XX в. драма отличалась серьезным содержанием, отражала различные аспекты жизни человека и общества, исследовала человеческую психологию.

Комедия - вид драмы, в котором действие и характеры трактованы в формах комического. Как и трагедия, родилась в Древней Греции из обрядов, сопровождавших шествия в честь бога Диониса. Комедия, трезво исследуя человеческую природу, высмеивала пороки и заблуждения людей.

Театр теней- для постановок в театре теней используют большой полупрозрачный экран и марионеток. Зародился этот жанр в Китае, но быстро распространился по миру.

Кукольный театр- особый вид театрального представления, в котором вместо актеров (или наряду с актерами) действуют куклы.

Глава 2. Развитие зрелищных видов искусств.

Расцвет кино и телевидения.

Кино оказывает мощное воздействие на сердца и умы человечества. Естественно, что к нему привлечено внимание социологов, эстетиков, искусствоведов, теоретиков культуры - всех, кого интересуют проблемы художественного творчества и восприятия, средств массовой коммуникации, динамики общественных настроений и так далее.

Прежде всего, кино отличается от других видов искусства (в частности, от театра) тем, что оно занимает гораздо больше социокультурного пространства, выходит далеко за пределы художественного круга. Если театр, условно говоря, держит себя в узких рамках искусства, то «кино охватывает своим влиянием буквально всё, от духовных идеалов до этикета и моды».

Активное участие кинематографа в процессе массовой коммуникации повышает потенциал его социального воздействия.

Проще говоря, массовая коммуникация выступает как средство, с помощью которого человек ощущает себя членом широкой общности, т. е. социума, и активно включается в его жизнь.

Современный театр таким средством не назовёшь. Сколько зрителей вмещает зрительный зал театра: 500, 1000? Кино и телевидение смотрят миллионы!

Кино и телевидение более доступны и понятны обывателю. Зритель, захваченный экранными образами, так же как когда-то зритель театральный, переживает судьбу героя, как свою собственную. Он как бы входит в мир фильма (как когда-то театра). Человек перестает быть простым наблюдателем событий, происходящих на экране. Он их активный участник. Более того, сюжетные перипетии фильма рождают у зрителя ассоциации, связывающие художественную ткань картины с той действительностью, которая его окружает.

В силу своего статуса как средства массовой коммуникации, кино обладает огромным потенциалом воздействия на общество. Как бы ни относился зритель к показанному на экране, «мир» фильма, хотя бы одной из своих многочисленных сторон, затрагивает его. Особенно тогда, когда этот «мир» организован по законам зрелищ.

Глава 3. **Роль театра в жизни современного школьника.**

Существует мнение, что театр не относится к числу самых популярных искусств у молодёжи. И мы вполне согласны с этим утверждением, так как данный факт нам удалось подтвердить с помощью, проведённого мною социологического исследования, в котором приняло участие школьники 9 класса нашей школы, всего их было 27 респондента.

Мною было предложено школьникам перечислить виды искусства, которые им нравятся больше всего. Результаты опроса показали, что всего 10% учащихся 7-9 классов являлись поклонниками театрального искусства.

Интересно, то, что самым популярным видом искусства у учащихся, принимавших участие в исследовании, является литература, именно её назвали 60% респондентов, на втором месте было кино, его назвали 53% школьников и третье место занимает музыка, её выбрали 36% учащихся.

Меня огорчил следующий факт: даже изобразительное искусство, которое является самым популярным видом искусства у учащихся, утрачивает свою популярность у школьников. Ему отдают предпочтение только 18%.

Мое исследование констатировало очень интересный факт, что учащиеся любящие театр (их хоть и мало), являются самой «стойкой» группой. По результатам исследования я увидела, как растёт количество респондентов, которым особенно нравится литература и кино и всё меньше предпочтение отдают музыке и изобразительному искусству, но любителей именно театрального искусства остаются постоянным 10%.

Таким образом, результаты исследования показали, что предпочитают театр другим видам искусства немногие, но интересуются им почти все респонденты, поэтому на мой взгляд, театр занимает пусть не лидирующие, но достаточно прочные позиции в общей структуре интересов современного школьника. Мне хорошо известно, что эмоциональная сфера школьника не ограничена определенными рамками, она пронизывает все стороны его жизни.

Исходя из этого, я вполне могу утверждать, для того, чтобы понять духовный мир современного школьника, почувствовать и прочувствовать его, нужно стараться приобщить школьника к культурному и духовному опыту человечества, а в этом сможет очень хорошо помочь, на наш взгляд, именно искусство театра, поэтому на него необходимо обратить особое внимание, как на источник обогащения культурной и духовной жизни современного школьника.

Анализируя данные исследования и научную литературу, я могу утверждать, что формирование у ребят интереса к театральному искусству – будет являться одной из главных целей художественного воспитания школьника. Очень важно для педагогов и семьи, сделать так, чтобы хоть малый, но возникший у школьника интерес к театральному искусству, мог стать фактором, побудительной силой его дальнейшего художественного развития.

Глава 4. Практическая часть

Я решила выяснить, актуальна ли данная тема для учеников нашей школы с помощью анкетирования (Приложение 2). Опрос проводился у учеников старших классов.

С помощью данных вопросов можно узнать непосредственно об отношении ребят к театру, о том было ли какое-то влияние с его стороны, об их проблемах, связанных с общением.

Вот что показали результаты анкетирования:

1. Большинство ребят посещают театр один раз в несколько месяцев и относятся к нему положительно.
2. Большинству опрашиваемых просмотренная когда-либо постановка помогла в жизненной ситуации.
3. Не все ученики пробовали себя в роли актера, а кто пробовал - остались довольны данным опытом.
4. Всем опрашиваемым нравится общение с людьми.
5. Большая часть ребят, ответивших на вопросы анкеты, считает, что имеет проблемы в общении с окружающими. Примерно 20% ответили, что проблем не имеют.

Таким образом, театр способен положительно повлиять на развитие коммуникативной культуры подростков.

Заключение.

Рассмотрев в своей работе историю рождения и развития мирового и в частности русского театрального искусства, мы, действительно, понимаем, что на протяжении всей истории человечества и до ХХ века театр являлся центром просвещения, центром культуры и развития общества.

Проанализировав эту работу и результаты первоначальных практических исследований, мы, казалось, пришли к неутешительному выводу о том, что театр начала ХХI века утратил позиции центра духовного развития человека.

Однако, осуществив постановку для учащихся младших классов, где я стала участником театрализованного представления, изучив мнение её зрителей и участников, мы можем смело говорить, что театр остаётся тем храмом, где исцеляются души человеческие, где сохраняются вечные ценности, где незыблемыми остаются идеи Добра, Любви, Веры, Надежды и высокой нравственности.

Кинокартина, снятая 30,40,50 лет назад может нам нравиться, но она далека от реальности нашей жизни. Кино всегда было и остаётся искусством реалистическим…

Мы не умаляем достоинств самого массового вида искусства – кино. Это часть нашей жизни, это великие имена актёров и режиссёров, это замечательные сюжеты и ставшие родными герои и истории… Но театр – нечто другое, возможно более глубокое и более вечное.

А древние поэмы могут ожить в устах молодых актёров, приобретая актуальность и современность сегодняшнему дню. Пьесы, как ни подвластны они времени, иногда могут пережить актеров, впервые вдохнувших в них жизнь. Но кинематографическое произведение, связанное со своей эпохой, как ракушка, прилепившаяся к скале, не подчиняется закону времени, которому оно бросает вызов: неизменное в меняющемся мире, с течением времени лишь удаляется от нас.

Итак, наша гипотеза (Приложение 1) не подтвердилась. Театр - явление уникальное, особенно театр русский. Недаром русскую театральную школу с таким рвением осваивают актеры других стран. И не могут до конца понять. Театр всегда занимал особое место в сердцах русских людей. На протяжении многих веков он был предметом гордости, отдушиной, утешителем, богатой и глубокой школой жизни… Таковым он остаётся и сейчас. И пусть сегодня театр не является искусством массовым, искусством просветительским, но он вечен!

Чего не скажешь о киноплёнке. И главное (причём, не входившее в задачи работы) достижение, - мы пробудили интерес своих ровесников к судьбе своей страны, своего народа, достучались до их душ и сердец и подвигли их обратить свои взоры на самое древнее и самое вечное искусство – ТЕАТР!

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

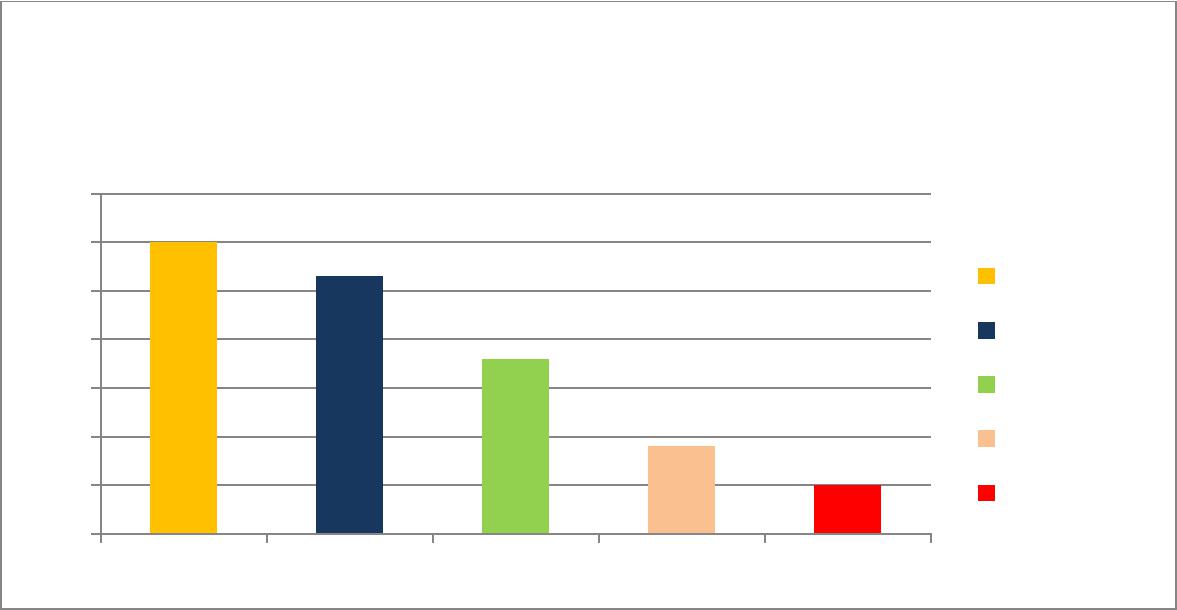
1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте М., 1967. – С. 27
2. Искусство как фактор интеллектуально - творческого развития школьников// сборник тезисов IV Всероссийской научно- практической конференции. М., 2006-С. 124
3. Грунт Е.В., Юрьева А.В. Факторы формирования театральной потребности населения малого уральского города / Е.В. Грунт А.В. Юрьева // Социум и власть. - 2012. -№1 С.11-20
4. Рабинович Р.Г. Фохт-Бабушкин Ю.У., Чулкова К.П. Театр и школьник//Сборник статей конференции «Социология и экономика искусства», М. «Научное наследие»., 2007.С- 548.

Приложение 1.

Предпочтение школьников к различным видам искусств.

Гипотеза исследования. Мною было предположено, что современный театр начала ХХI

века утратил позиции «высшей инстанции решения жизненных вопросов», коим он являлся еще 100 лет назад, уступив их кино и телевидению.

литература

кино

музыка

ИЗО

ТЕАТР

70% 60% 50% 40% 10%

Приложение 2.

Анкета, предложенная учащимся МБОУ СОШ №15, в рамках данного исследования:

1. Какие виды искусства вы знаете?

2. В свободный вечер вы предпочтёте:

а) Выход в театр;

б) Домашний кино- и телепросмотр.

3. Собираетесь ли вы посетить Краснодарский Академический Театр Драмы им. Горького в ближайшее время?

а) Да.

б) Нет.

4. Что, на ваш взгляд, из нижеперечисленного, может называться «целителем душ человеческих»?

а) Кино и TV;

б) Театр;

в) Интернет.