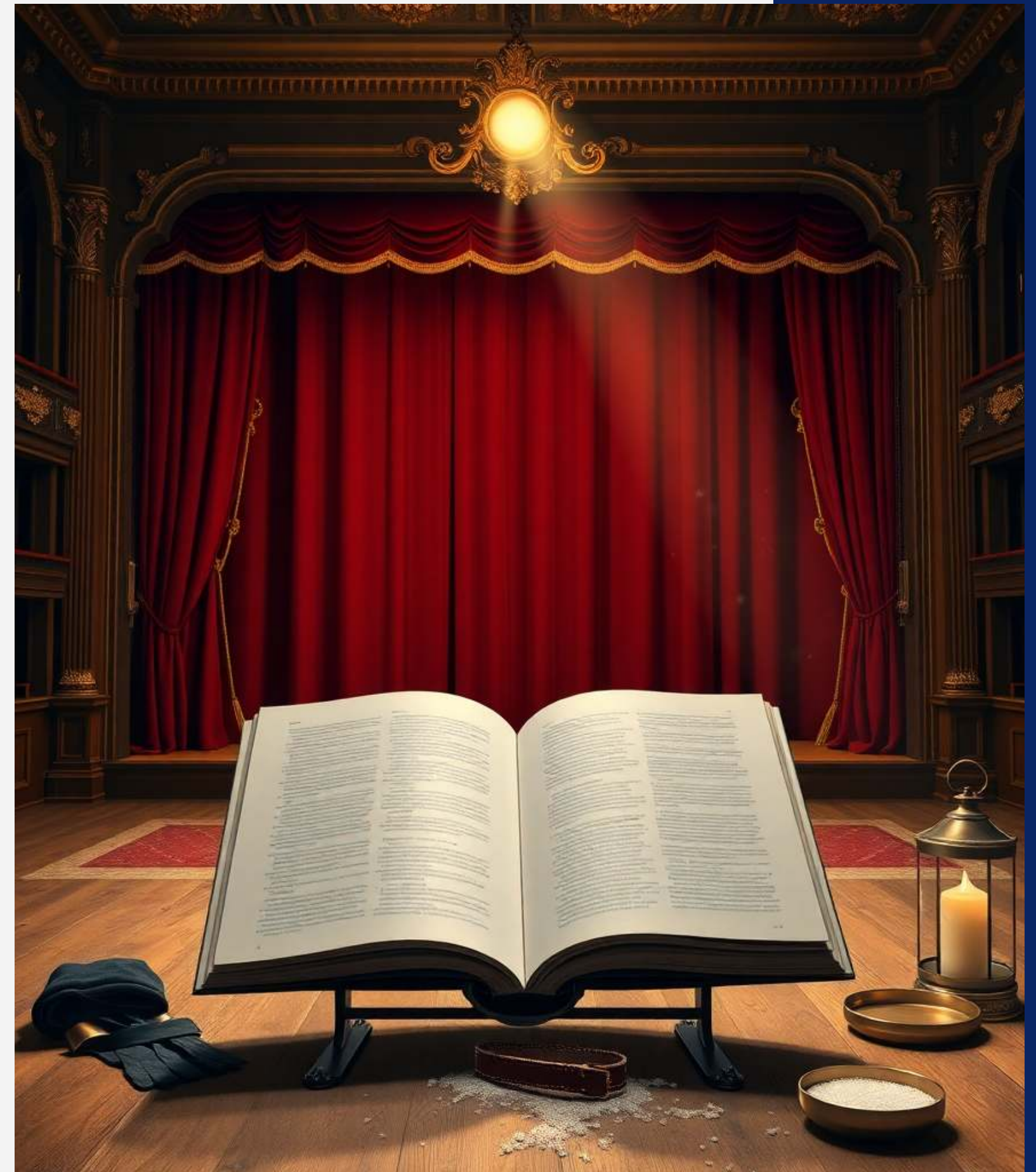

Unit 2. Performing Arts: Theatre

Театр: живая игра, которая превращает текст в событие.

Театр в мире исполнительских искусств

Исполнительские искусства существуют в момент выступления. Театр, музыка и танец объединяет живое присутствие, а в театре особенно важно, что зритель видит действие здесь и сейчас.

What makes theatre different from other arts

Каждый показ неповторим

Даже при одном и том же тексте спектакль каждый раз звучит по-новому. Интонация, темп речи и реакция зала меняют общее впечатление и настроение сцены.

Живое взаимодействие

В театре актёры не просто играют роли, а постоянно чувствуют публику. Тишина, смех или напряжённое внимание зрителей помогают им точнее вести сцену.

Единство выразительных средств

Смысл создают не только слова, но и жесты, мимика, музыка, свет и сама сцена. Все эти элементы работают одновременно и усиливают друг друга.

Момент действия

В отличие от книги или фильма, театральное действие нельзя остановить и переснять. Именно поэтому спектакль воспринимается как событие, которое происходит только один раз.

Parts of a theatre building

Сцена

Stage — это пространство, где происходит действие и работают актёры. Именно здесь зритель видит героев, их движения, декорации и основные события спектакля.

Зрительный зал

Auditorium — место для зрителей, где важны удобство, обзор и тишина. Отсюда публика следит за сюжетом, слышит реплики и наблюдает за игрой актёров.

Кулисы и закулисье

Backstage находится за сценой и скрыто от публики. Здесь готовят выходы, меняют декорации и костюмы, а также работают помощники постановки.

Гримерные и балконы

Dressing room нужна актёрам для подготовки к выходу, а balcony and boxes помогают разместить зрителей на разных уровнях. Это делает зал удобнее и расширяет обзор.

Театральная механика

Занавес, оркестровая яма и технические зоны помогают управлять темпом и атмосферой спектакля. Благодаря им театр работает слаженно и выглядит цельным пространством.

Main types of theatre

Вид	Особенность	Средства
Драматический	диалог и игра	speech, acting
Мюзикл	песни и танец	songs, dance
Опера	пение с оркестром	singing, orchestra
Балет	история через движение	dance, gesture

Обобщение учебного материала по теме Theatre

Сравнение основных видов театра и их выразительных средств.

У каждого вида театра своя главная форма выражения: слово, музыка, голос или движение.

People who create a performance

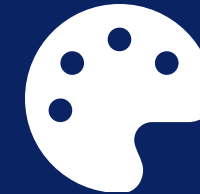
Режиссёр

Director определяет общее художественное решение спектакля: как будут звучать сцены, каким станет ритм действия и какое впечатление получит зритель.

Драматург

Playwright создаёт текст пьесы, придумывает героев, конфликт и диалоги. Именно его работа становится основой будущей постановки.

Художник-постановщик

Stage designer отвечает за сценический мир: декорации, цвет, пространство и визуальный образ спектакля, который помогает понять место и время действия.

Техническая команда

Lighting technician, sound engineer and stage manager обеспечивают свет, звук и смену сцен. Их работа делает переходы точными и поддерживает темп спектакля.

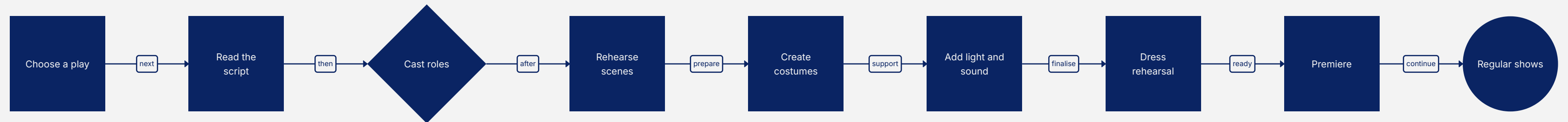

Актёрская труппа

Actors воплощают героев на сцене и работают как единая команда. Успех постановки зависит от того, насколько слаженно все участники взаимодействуют друг с другом.

How a play is created

Последовательность показывает, как идея превращается в готовый спектакль.

Acting skills: voice, face and movement

01. Чёткая речь

Актёр должен говорить ясно, чтобы зрители понимали каждое слово. Дикция, произношение и громкость помогают передать характер героя и сделать текст выразительным.

02. Выразительное лицо

Мимика показывает радость, страх, удивление или гнев без лишних слов. Хороший взгляд и точное выражение лица помогают зрителю сразу почувствовать настроение сцены.

03. Уверенная осанка

Поза, походка и положение тела показывают возраст, настроение и силу персонажа. На сцене важно двигаться свободно, но при этом не терять внимание зала.

04. Жесты и паузы

Жесты помогают подчеркнуть мысль, а паузы делают речь более глубокой и напряжённой. Если использовать их умело, сцена становится более живой и убедительной.

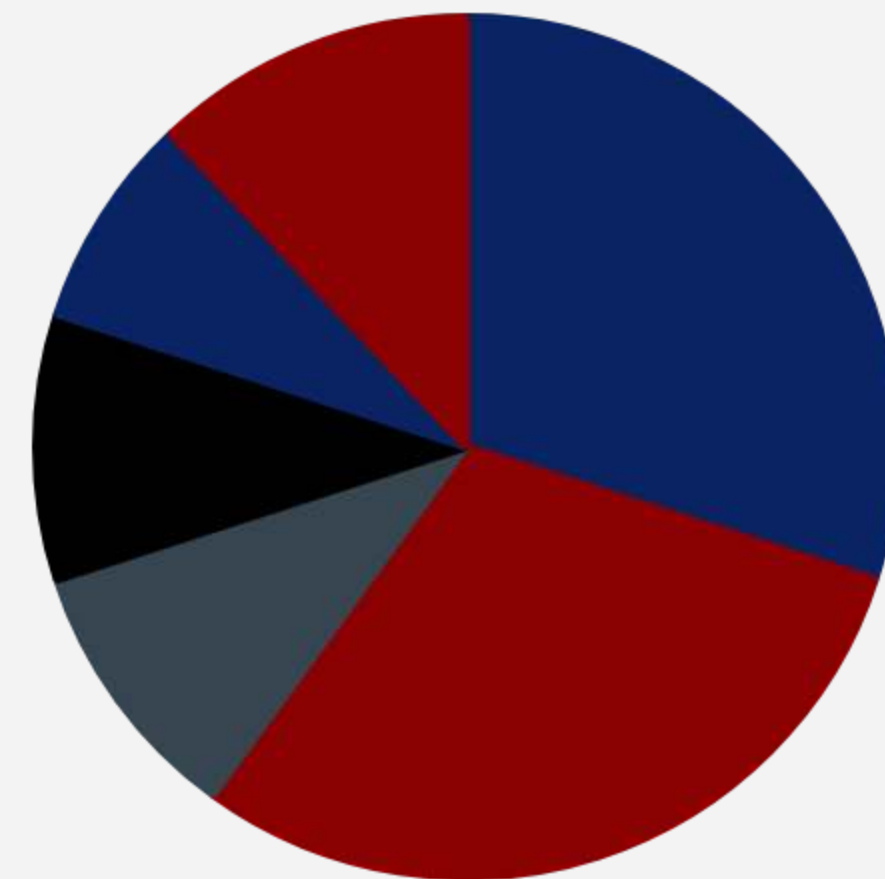
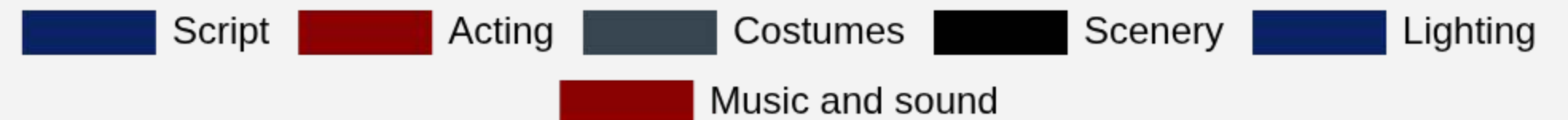
05. Контроль внимания

Актёр должен чувствовать пространство сцены и реакцию публики. Тогда он может удерживать интерес зрителей и точно передавать эмоции героя от начала до конца.

What creates the strongest effect on stage

Сценический эффект складывается из нескольких элементов, но основное внимание зритель всё же отдаёт действию и словам героев.

Сценарий и игра актёров задают смысл, а оформление и звук усиливают впечатление и атмосферу.

Учебное обобщение по теме театра

The script as the basis of a performance

■ Текст для сцены

Пьеса создаётся не для чтения в одиночку, а для постановки перед зрителями. В ней автор заранее продумывает действие, реплики и развитие конфликта.

■ Диалог героев

Dialogue помогает показать характеры персонажей и их отношения друг к другу. Через разговор зритель узнаёт, чего хотят герои и почему они спорят или соглашаются.

■ Ремарки автора

Stage directions объясняют, где находится герой, как он движется и какое у него настроение. Эти пояснения помогают актёрам и режиссёру точнее построить сцену.

■ Структура пьесы

Scenes and acts делят историю на части и делают её понятнее для зрителя. Благодаря такой структуре спектакль развивается последовательно и сохраняет ясный ритм.

■ Известные драматурги

William Shakespeare, Anton Chekhov, Oscar Wilde и Molière создали пьесы, которые ставят во многих странах. Их произведения показывают, насколько разнообразным может быть театральный текст.

Stage design and scenery

Сценическое пространство

Сценография помогает зрителю сразу понять, где и когда происходит действие. Пространство сцены может показать дом, улицу, кабинет или вокзал даже с помощью нескольких предметов и цвета.

Предметы и реквизит

Стул, стол, чемодан, книга или шляпа становятся важными деталями спектакля. Реквизит не только украшает сцену, но и помогает актёрам действовать естественно и убедительно.

Костюмы и грим

Костюм и грим подсказывают возраст, характер, профессию и эпоху героя. Благодаря им зритель быстрее понимает образ персонажа и замечает, как он меняется по ходу действия.

Свет и настроение

Освещение задаёт атмосферу сцены: делает её торжественной, тревожной, грустной или радостной. Свет, декорации и музыка работают вместе, чтобы усилить смысл каждого эпизода.

Theatre genres and their features

Сравните основные жанры театра и их выразительные особенности.

Жанр определяет, как рассказывается история: словами, музыкой, движением или их сочетанием. От него зависят тон спектакля и впечатление зрителя.

Жанр	Особенность	Пример формы
Tragedy	Серьёзный конфликт	Трагический финал
Comedy	Смешные ситуации	Ошибки героев
Musical	Песни и танцы	Диалоги + музыка
Pantomime	Без слов	Только движение

Материалы учебного раздела «Theatre»

Audience etiquette in the theatre

01. Приходите вовремя

Лучше занять своё место до начала спектакля, чтобы не отвлекать других зрителей и актёров. Опоздание мешает вникнуть в сюжет и нарушает общее впечатление от сцены.

02. Выключите телефон

Звонок или свет экрана сразу отвлекают внимание и мешают сосредоточиться на действии. Перед началом спектакля телефон нужно перевести в беззвучный режим или выключить.

03. Соблюдайте тишину

Во время представления не разговаривают и не шуршат упаковками. Тихое поведение помогает услышать реплики, музыку и важные паузы, которые тоже несут смысл.

04. Уважайте соседей

В зале нужно сидеть спокойно, не заслонять обзор и не мешать другим людям. Вежливость в театре показывает уважение к зрителям, актёрам и общему труду труппы.

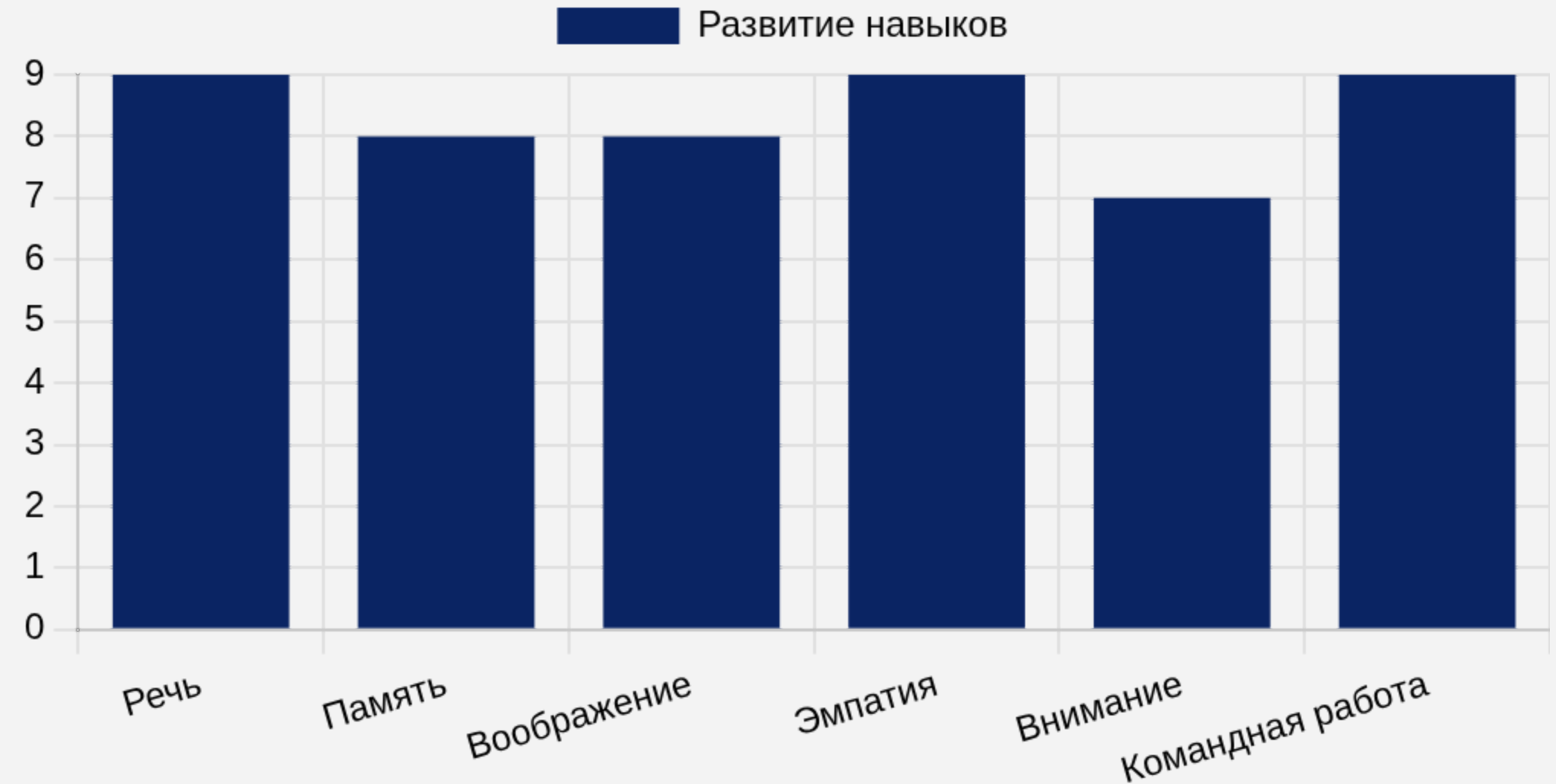
05. Аплодируйте уместно

Хлопать лучше тогда, когда сцена закончилась или когда зрители понимают, что наступил важный момент. Так вы поддерживаете артистов и не сбиваете ритм спектакля.

How theatre helps learners grow

Театральные задания учат слышать партнёра, запоминать реплики и уверенно выступать перед классом. Это полезно не только на уроках, но и в повседневном общении.

Наибольшую пользу дают речь, эмпатия и командная работа: именно они сильнее всего развиваются через репетиции, совместные сцены и обсуждение ролей.

Учебная схема по теме «Theatre»

Theatre for children and teenagers

Понятный сюжет

Для школьников лучше подходят пьесы с ясным конфликтом и короткими сценами. Когда действие легко следить, зритель быстрее понимает поступки героев и главную мысль.

Близкие темы

Подросткам интересны истории о дружбе, честности, выборе и ответственности. Такие темы помогают узнавать себя в героях и обсуждать важные жизненные ситуации без сложных объяснений.

Яркая форма

Детские постановки часто используют заметные костюмы, простые декорации и понятные движения. Это делает спектакль выразительным, а образ персонажа — легко узнаваемым.

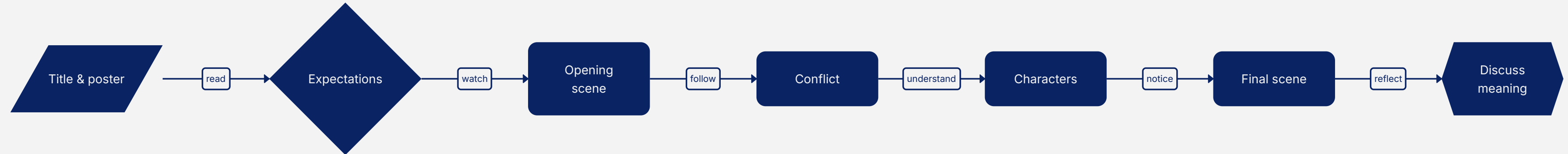

Связь с жизнью

Школьные спектакли нередко опираются на сказки, знакомые истории и повседневные ситуации. Такой материал помогает младшим подросткам лучше воспринимать сцену и смелее участвовать в постановке.

How a viewer understands a performance

Последовательность отражает, как зритель постепенно раскрывает смысл спектакля во время просмотра и после него.

Famous theatres in Russia and the world

Большой театр

Большой театр в Москве известен оперой и балетом, крупными премьерами и высокой исполнительской школой. Его название давно стало символом классической театральной традиции России.

Мариинский театр

Мариинский театр в Санкт-Петербурге связан с сильными музыкальными и балетными постановками. Он играет важную роль в сохранении и развитии сценического искусства.

Московский Художественный театр

МХТ известен драматическими спектаклями и вниманием к актёрской игре. Этот театр часто связывают с серьёзной работой над текстом, характером и правдой чувств.

Broadway

Broadway в Нью-Йорке — это не один театр, а целый театральный район. Он знаменит мюзиклами, яркими афишами и большими постановками для широкой публики.

West End

West End в Лондоне считается одним из главных театральных центров мира. Здесь идут известные спектакли, а зрители видят разные жанры — от классики до современных историй.

Why people go to the theatre

Театр особенно привлекает тех, кто хочет почувствовать живое общение со сценой. В зале зритель видит реакцию актёров и слышит каждую интонацию.

Главные мотивы связаны с живой игрой и сильными эмоциями. Театр даёт опыт, который запись не передаёт так же ярко.

Учебная схема по теме «Theatre»

Theatre and other arts

■ Литература и слово

Пьеса начинается с текста: диалогов, реплик и ремарок. Именно литература задаёт сюжет, характеры и конфликты, а актёры делают написанное живым и понятным для зрителя.

■ Живопись и свет

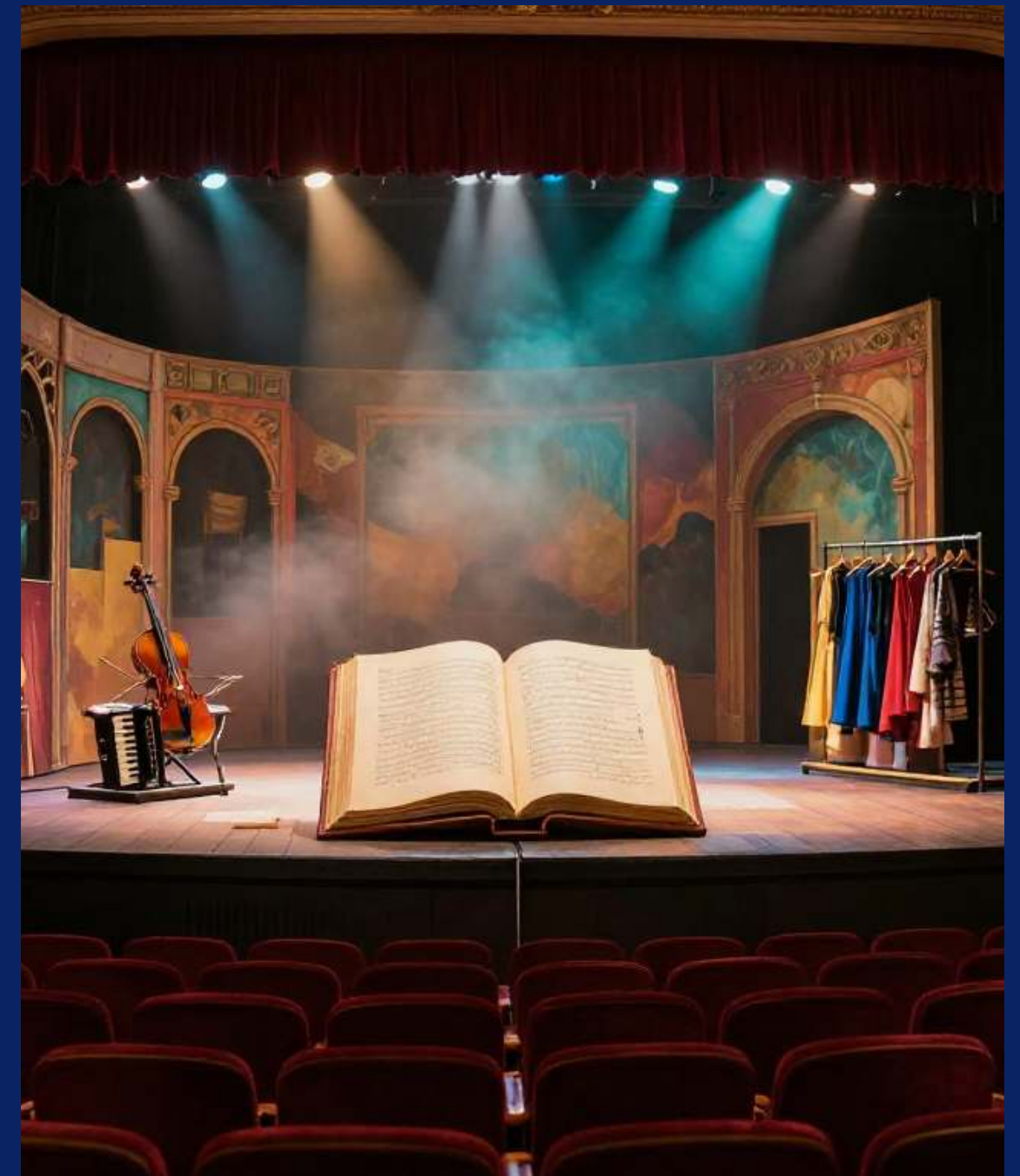
Цвета декораций, костюмов и освещения создают визуальный образ спектакля. Как и в картине, здесь важно, как сочетаются оттенки, тени и композиция на сцене.

■ Музыка и ритм

Музыка помогает передать настроение сцены, усилить напряжение или сделать момент торжественным. Ритм спектакля часто меняется вместе с музыкой, темпом речи и движением актёров.

■ Архитектура и дизайн

Театр включает пространство сцены, зал, кулисы и оформление. Хороший дизайн помогает зрителю сразу ориентироваться в действии и чувствовать себя частью художественного мира.

Theatre is live art that connects people

Театр соединяет слово, движение и эмоции в одном живом действии. Он развивает английскую речь, память, внимание и умение понимать других, поэтому остаётся важной частью культуры и школьного обучения.