

Історія театру, кіномистецтва та телебачення

Театр — найдавніший вид сценічного мистецтва, що використовує живу гру акторів.

Античний театр (Греція): виник із культу **Діоніса**.

Жанри: Трагедія (Есхіл, Софокл) та **Комедія**.

Характерні риси: маски, хор, великі амфітеатри.

Середньовічний театр: переважають релігійні форми: **містерії** (біблійні сюжети), **міраклі** (про життя святих).

Також розвивається світський театр мандрівних акторів.

Театр як вид мистецтва. Античність та Середньовіччя

Театр епохи Ренесансу

Ключова ідея: Звернення до гуманізму та античної спадщини. Відродження світської драматургії.

Італія: виникнення комедії дель-арте (імпровізаційний театр **масок**: Арлекін, Панталоне).

Англія: золотий вік — творчість **Вільяма Шекспіра** (трагедії, комедії, хроніки).
Будівництво публічних театрів, як-от «Глобус»

Театр епохи Класицизму і Просвітництва

Класицизм (XVII ст.): панування розуму і строгих правил: правило трьох єдностей (дії, місця, часу).

Франція: Жанри високої трагедії (П. Корнель, Ж. Расін) та комедії (Мольєр).

Просвітництво (XVIII ст.): театр стає трибуною для критики суспільства та морального виховання. Розвиток міщанської драми.

Мольєр Жан Батіст

ТЕОРІЯ КІНО

Театр XIX ст.

XIX ст. – Режисерська ера. Поява професійної режисури (Герцог Мейнінгенський).

Романтизм: культ сильної особистості та почуттів (В. Гюго).

Реалізм і Натуралізм: прагнення до правдивості відображення життя, соціальної критики.

Драматургія Генріка Ібсена та Антона Чехова.

Портрет Чехова Антона

Театр XX ст. Драма і театр

Епоха експериментів: театр відображає світоглядні кризи та війни.

Модерністські течії: символізм, експресіонізм, розвиток психологічного театру (система Станіславського).

Післявоєнний театр: театр абсурду відображення відчуття безглуздості людського існування.

Виникнення українського театру

Витоки: шкільні драми та народні вертепи (ляльковий театр), інтермедії.

Кінець XVIII ст.: поява перших професійних труп.

Основоположник: Іван Котляревський — «Наталка Полтавка» (1819) вважається початком нової української драматургії та професійного театру.

Іван Котляревський

Розквіт українського театрального мистецтва

М. К. Заньковецька — Цвіркунка («Чорноморці» Старицького)

«Театр корифеїв» (друга пол. XIX ст.): Перша українська професійна труппа.

Видатні постаті: Марко Кропивницький (організатор), Іван Карпенко-Карий (драматург), Марія Заньковецька (актриса), Микола Садовський (актор, режисер).

Особливість: синтез драматичного мистецтва, співу, музики та народного колориту.

Виникнення кіно.

Кінематограф як особливий вид мистецтва

1895 рік: офіційна дата народження кіно.

Брати Люм'єри (Франція) демонструють свій кінематограф.

Перші фільми: «Прибуття потяга...»,
«Вихід робітників...»

Жорж Мельєс: перший, хто застосував монтаж та спецефекти для створення ігрового, фантастичного кіно.

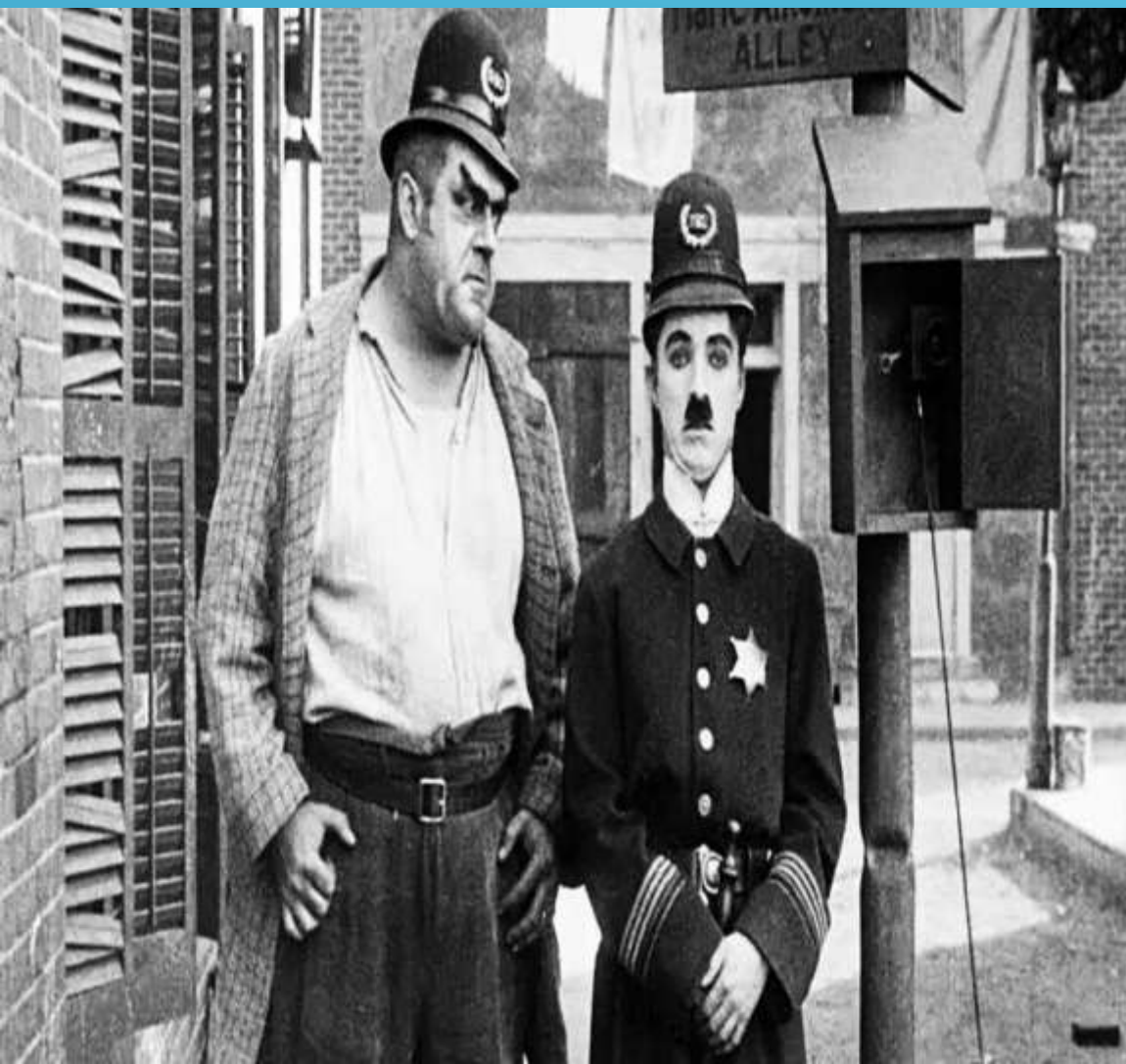
РОЗВИТОК КІНОІНДУСТРІЇ (ПОЧ. ХХ СТ.)

Формування кіномови: Девід Ворк Гріффіт (США) — основи монтажу, крупний план.

Становлення Голлівуду: створення потужної кіноіндустрії в Каліфорнії.

Європа: Продовження експериментів у Франції та Німеччині.

КІНЕМАТОГРАФ 20-Х РР. XX СТ.

Ера Німого Кіно: найвищий розквіт акторської майстерності (Чарлі Чаплін).

Німецький експресіонізм: мистецтво спотвореної реальності (страх, божевілля, "Кабінет доктора Калігарі").

Радянський кінематограф: Революція монтажу (Сергій Ейзенштейн).

ЕВОЛЮЦІЯ ЖАНРІВ. ГОЛЛІВУД 1930-Х РОКІВ

1927 р.: Введення **звуку** («Співак джазу») — кардинальна зміна кіно.

«Золотий вік» Голлівуду: панування студійної системи.

Чітке формування та розквіт жанрів:
мюзикл, вестерн, нуар (кримінальний жанр).

Кінематограф Другої світової війни. Кіно 1950–1960-х рр.

Війна: Кіно як інструмент пропаганди, моральної підтримки.

1950-ті: Італійський неореалізм — відображення важкого життя простих людей після війни.

1960-ті: Французька "Нова хвиля" (Nouvelle Vague) — авторське кіно, експерименти з формою (Годар, Трюффо).

СВІТОВЕ КІНО 1970-Х – ПОЧ. 2000-Х РР.

Новий Голлівуд (1970-ті): прихід молодих режисерів (Спілберг, Лукас, Коппола) — поєднання авторського бачення та комерції.

1980-ті – 1990-ті: розвиток блокбастерів, спецефектів. Зростання ролі незалежного кіно (Квентін Тарантіно).

«Зоряні війни»

Розвиток українського кіно

РЕНЕСАНС 1920-Х: Олександр Довженко «Земля» — формування самобутньої, поетичної кіномови.

Українське поетичне кіно 1960-Х: яскравий творчий спалах, що протистояв соцреалізму.
Фільми **Сергія Параджанова «Тіні забутих предків»**

СУЧАСНИЙ КІНЕМАТОГРАФ В УКРАЇНІ

1990-ті: криза, пов'язана з розпадом СРСР.

2010-ті: відродження завдяки державній підтримці та міжнародній співпраці.

Сучасні тенденції: акцент на військових драмах, історичних темах, соціально-критичному кіно.

Успіхи на міжнародних фестивалях.

**Фільм «20 днів у Маріуполі»
отримав «Оскар»**

Телебачення – відкриття ХХ ст.

Винахід: технічні передумови в 1920-х – 1930-х роках.

Масове поширення (1950-ті): телебачення стає ключовим засобом інформації та розваг.

Конвергенція: стираються межі між кіно і тб. панування

Стрімінгових платформ (netflix, hbo) та високоякісних серіалів.

Висновок

Театр заклав основи драматургії та гри.

Кіно зробило це візуальним і масовим; ТБ демократизувало доступ.

Взаємодія: ці види мистецтва постійно взаємодіють і адаптуються до нових технологій, залишаючись ключовими формами розповіді історій.