КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

УЖГОРОДСЬКИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Кафедра мистецьких дисциплін

Словник професійної лексики: театральні терміни

Студентська науково-пошукова робота

Студента 1 курсу

спеціальності 026 Сценічне мистецтво

Осташа Олександра

Науковий керівник:

Глоба Лідія Григорівна,

кандидатка педагогічних наук,

доцентка.

Ужгород - **2020**

Передмова

Словник з професійної лексики (театральні терміни) має на меті допомогти студентам спеціальності 026 Сценічне мистецтво в засвоєнні термінів і понять із галузі театрального мистецтва, при вивченні навчальних дисциплін та оволодінні фаховими компетентностями.

До словника увійшли найбільш вживані терміни. При складанні словника автор намагався зробити його простим, доступним і зручним в користуванні. З цією метою були використані скорочення та спрощення для швидкого та зручного розуміння понять і термінів, які визначають суть і зміст професійної театральної діяльності.

Словник призначений для студентів спеціальності "Сценічне мистецтво" і тих, хто цікавиться театральним мистецтвом та хоче поповнювати свої знання в цій галузі. Оскільки це студентська науково-пошукова робота - словник містить всього 168 понять і не претендує на повний системний виклад термінів сценічного мистецтва.

А

Абсурд – (безглуздий, нісенітниця) – словосполучення “театр абсурду”, “література абсурду”, – умовні назви творів, що змальовують життя у вигляді хаотичного нагромадження випадковостей, безглуздих ситуацій.

Авансцена – передня частина між завісою і рамкою, яка займає місце по ширині портальної арки. Служить місцем дії невеличких сцен перед завісою.

Антураж – (оточення) – середовище якогось оточення.

Акт – (дія) – найбільша за обсягом структурна одиниця поділу драматичного твору й спектаклю на його складові (1 і більше до 5 в залежності від традицій). Кожний акт п’єси ділиться на ще дрібніші частини – сцени, епізоди, картини або яви.

Амплуа – (зміна, роль) – закріплений за актором-виконавцем набір ролей, схожих за характером відповідно до його індивідуальних, сценічних і вікових даних.

Амфітеатр – частина місць у глядацькій залі театру, що перебуває за партером і ложами; за рівнем престижності в амфітеатрі розміщалась публіка середнього статку.

Анонс – попереднє оголошення або інформація про театральну прем’єру про театральну прем’єру, гастролі, зміни в поточному репертуарі театру.

Ансамбль – рівень організованості і ступень взаємодії акторів, займаних у п’єсі, що сприяє створенню художньо цілого спектаклю.

Антреприза – приватна театральна діяльність власника видовищного підприємства – антрепренера, який відповідає за оренду приміщень, рекламну, фінансову діяльність, контракти, бенефіс.

Антракт – перерва між актами (діями) спектаклю для короткого відпочинку акторів, глядачів, зміни декорацій тощо.

Аншлаг – (вивіска оголошень) – відсутність вільних місць у глядацькій залі, повна реалізація всіх квитків.

Апарт – монологи, репліки, адресовані глядачам для навчання, ніби “випадково” підслухані, дуже лаконічні, вимовляються в сторону.

Арка портальна – (дуга) – основна частина оформлення сцени, що відділяє сцену від глядацької зали і має постійне художнє оформлення і постійну величину розкриття.

Асистент режисера – перший помічник режисера-постановника, член постановчої групи, керує групою помічників режисера.

Афект – (настрій, хвилювання, пристрасть) – психологічна, короткочасна, бурхлива емоційна реакція людини (гнів, лють, жах, відчай, раптова велика радість). Оцінка на зовнішній фактор.

Афіша – (вивішувати) – вид реклами, оголошення за певною формою про концерт, виставу і т. д., що вивішується на видному місці.

Афоризм – (визначення) – короткий влучний вислів закінченої думки і відточеної форми.

Б

Балкон – (в театрі) – місце для публіки, розташоване з боків глядацької зали або на різних ярусах глядацької зали напроти сцени.

Бенуар – (ложа) – ряд театральних лож, що розташовуються одна за одною по обидва боки театральної зали на рівні партеру.

Біомеханіка – введена В. Є. Мейєрхольдом система акторського тренажу: сукупність прийомів і навичок (гімнастичних, пластичних, акробатичних), за допомогою яких актор отримує можливість свідомо, доцільно і природно керувати механізмом свого тіла; першочергове значення придавалось зовнішній техніці, що протиставлялася “школі переживання” і приводила до недооцінки внутрішньої акторської техніки.

Блок – об’єднання відносно дрібних елементів сценарію в єдину структуру (наприклад, блок концертних номерів).

Бутафор – (той, хто випускає виконавців на сцену) – в сучасному театрі, працівник сцени, що виготовляє бутафорію (копії, муляжі, скульптури, меблі, посуд, прикраси, зброю тощо). Бутафорія – предмети сценічної обстановки, копії, підробки, прикраси, що вимагає жанр і стиль вистави.

Буфон – (блазень) – амплуа актора, що використовує блазнівські засоби в ролі (розмова, пластика, міміка)

Безпредметні дії – (вправи на “пам’ять фізичної дії”) – одні із вправ, запропонованих К.С. Станіславським для виховання актора. Суть їх полягає в тому, що актор виконує якусь зовнішню фізичну дію або ряд дій, але з уявними предметами. Ці вправи виховують увагу, зосередженість, послідовність, “уявне бачення”, допомагають створювати “внутрішній монолог”.

В

Введення (актора) – включення нового виконавця в готовий, іноді давно діючий спектакль. Термінова заміна виконавця аби дати можливість актору показати себе в новій ролі.

Вимарка – скорочення тексту п’єси або тексту ролі.

Вистава – 1. Твір театрального мистецтва, сценічне видовище. Синонім – спектакль. 2. Розіграна або незвичайна дія.

Вихідна (подія) – подія, що відбулася до того, як піднялася завіса. Конфліктний факт, що відбувся за межами п’єси або пропоновані обставини, що провокують наступні дії. Вихідна подія є частиною діючого аналізу п’єси і ролі. Подія, яка передує сюжету або (фрагменту), що визначає його подальший розвиток, оцінку і поводження героїв. Є також центральна подія, головна подія, фінальна подія.

Відкритий фінал – завершення дії п’єси або спектаклю в кульмінаційний момент з метою провокації глядача на самостійні пошуки можливого розв’язання драматичного конфлікту.

Внутрішнє бачення – здатність відтворювати уявою реальних і небувалих явищ; уміння образно представити своїм внутрішнім зором слово, поняття, явище (“кінострічка бачень”).

Внутрішній монолог (артиста) – фрагмент тексту ролі, що подумки вимовляється персонажем, і в якому передаються внутрішні переживання персонажу. Внутрішній монолог – голосовий вислів внутрішньої мови дійової особи з відповідною послідовністю думок притаманних характерові персонажу і способу його вираження. Внутрішній монолог – один з найбільш складних елементів акторської майстерності, оскільки в актора завжди є приховане бажання обмежитися тільки зовнішніми, звичними виразниками.

Втілення (сценічне) – здійснення творчого задуму драматурга. В акторській майстерності втілення – вміння перевтілитися і створити сценічний образ, який, як правило, далекий (зовсім не схожий) від психічних і фізіологічних рис виконавця (актора).

Г

Гастролі – (гість + ролі) – виступ актора (колективу) поза місцем його постійної діяльності – іншому місті, районі, країні.

Генеральна репетиція – остання репетиція перед випуском вистави.

Грим – (зморщений) – мистецтво зміни обличчя актора, відповідно до ролі за допомогою фарб (гриму), пластичних і волосяних наклейок, парика тощо.

Гротеск – (химерний) – прийом навмисного перекручування реальності, зміщення, відхилення від загально прийнятих норм. Деформація, яка властива гротеску, робить об’єкт, що висміюється більш потворним ніж у житті, а сміх – глузливо обеззброює його, створюючи образ “над натурального”

(В. М. Мейєрхольд)

Д

Дебют – (початок) – перший виступ актора на сцені взагалі або в даному театрі.

Декламація – (вправи в ораторстві) – мистецтво виразного читання художніх творів, віршів.

Декорація – (прикрашаю) – художнє оформлення сцени, де відбувається сценічна дія, яка допомагає розкриттю її ідейного змісту.

Дивертисмент – (розвага, веселощі) концертна програма, вставні номери у театральній виставі; в музиці розважального характеру.

Дикція – (вимова) – манера вимовляти слова, склади й звуки під час розмови, співу, декламування; елемент акторської майстерності, що полягає в умінні зрозумілої і виразної вимови тексту, важлива складова культури сценічного мовлення.

Діалог – (розмова, бесіда) – основна і важлива форма драматичної розмови між двома або декількома дійовими особами.

Дзеркало сцени – простір, своєрідний сценічний екран у межах якого організується театральна дія, так би мовити “четверта стіна” між сценою і глядацькою залою. Дзеркало сцени нерідко називають порталом або портальним отвором).

Дія – вольовий акт людської поведінки, спрямований на досягнення мети (цілі). Матеріал акторського мистецтва, носій всього, що складає акторську гру (актор значить “діючий”), об’єднує в одне ціле думки, почуття, уяву, фізичне (зовнішнє, тілесне) в поведінці актора – образа.

Дублер – другий виконавець ролі, що грає по черзі з першим.

Дубляж – заміна мовної частини звукового фільму новим записом на іншій мові.

Е

Експозиція – (драматичного твору) – опис, пояснення; вихідна частина сюжету драматичного твору, в який стисло подається ситуація, що логічно випереджає зав’язку; представляє час, місце події (дії) і розкриває наміри персонажів.(Часто експозицією називають “запропонованими обставинами”, за допомогою неї здійснюється знайомство з передісторією сюжету і дійовими особами).

Емоційна пам’ять – запас емоційних вражень, що зберігаються у свідомості (пам’ять “відчуттів”). Здатність актора зберігати й відтворювати у свідомості, а також сценічно втілювати колишні емоційні враження і емоційний досвід при створенні сценічного образу.

Епізод – самостійна, закінчена сцена драматичного твору тісно пов’язана з основною темою.

Епілог – (висновок, післямова) – заключна частина п’єси повісті роману, де коротко розповідається про дальшу долю героїв. В драматургії – сцена, яка закінчує п’єсу, йдучи після розв’язки.

Етюд – (вивчення, вправа) – в театральній педагогіці, вправи, які служать для розвитку і вдосконалення акторської техніки. При постановці вистави існують спеціальні етюди, які пропонує постановник під час репетицій для більш глибокого розкриття змісту п’єси, сцени, ролі.

Ж

Жаргон – специфічна мова або слова, які відрізняються від загальноприйнятих, в суспільстві, умовні вислови, які зрозумілі тільки окремому середовищу;

З

Завіса (театр.) – щільне полотнище з тканини, яке відокремлює дзеркало сцени від глядацької зали до початку спектаклю й під час антрактів. У верхній частині завіса доповнюється ламбрекеном, драпіровкою, що залишається нерухомою при відкритті або підйомі завіси. Колір завіси зазвичай червоний драпірований.”.

Зав’язка – елемент сюжету, вихідний елемент у розвитку дії драматичного твору. Зав’язка, як правило, розпочинає основний конфлікт зіткнення інтересів героїв. Вона – невід’ємний елемент будь-якої драматургії, в основу якого покладено конфлікт, який блокує дію, і є протилежністю розв’язки, яка розблоковує дію. (див. “розв’язка”, “композиція”).

Затиск – м’язова й емоційна напруга, яка перешкоджає органічному існуванню виконавця, заважає вільно, доцільно і органічно реалізувати себе в творчій роботі.

Зачин – підготовка творчого процесу і реалізація його на площадці залежно від теми. Задана або вільна тема присвячена тій або іншій проблемі. Завжди є присутня імпровізація й фантазія.

Зона мовчання – короткі й довгі паузи, де актор не говорить, а спостерігає, слухає, сприймає, оцінює, накопичує інформацію, готується до заперечення, тобто до боротьби. Безсловесна гра актора, у якій яскраво виражена його майстерність і індивідуальність. Зона мовчання відбиває внутрішнє переживання діючої особи, передає напруженість моменту.

І

Ілюзія – (обманюю, висміюю) – хибне сприйняття людиною дійсності, сприймання уявного за дійсне, обман органів чуття. Ілюзія в театрі існує тоді, коли ми сприймаємо реальним і правдивим те, що насправді є фікцією (обманом), а саме художнім зображенням навколишнього світу.

Імітація – (наслідувати) – копіювання відомих людей та їхніх манер діяти, рухатися, говорити. Засіб акторської гри шляхом відтворення зовнішніх рис поведінки (п’яний, заїкання, гикавка тощо).

Імпровізація – (непередбачений, раптовий) – вища здатність у творчості. Акторська імпровізація – непередбачена драматичним текстом і не підготовлена на репетиції дія, яка будується на основі запропонованих обставин.

Інтонація (акторська) – (голосно вимовляємо) – основний засіб виразності усного мовлення, (методика, темп, наголоси і паузи; тон і манера вимовляння слів, якими актор висловлює почуття, ставлення до подій, предмета або співрозмовника.

К

Катарсис – (очищення) – обов’язковий елемент трагедії, де через жаль, страх, співчуття, сльози відбувається очищення.

Капельдинер – працівник театру або концертного залу, який перевіряє у відвідувачів квитки, вказує на їх місце, стежить за порядком у залі.

Кишеня (сцени) – приміщення для монтування декорації, які розташовані за межами бокових стін сценічної коробки.

Колосники – верхня частина сцени (невидима для глядача) для підвішування сценічних механізмів і елементів сцени.

Комедія – один із трьох видів драми, в якому через гумор та сатиру розвінчуються життєві явища, розкривають смішне в навколишній дійсності або людині, народився в Стародавній Греції.

Комедія дель-арте – комедія масок – імпровізаційний вуличний театр італійського Відродження (16 ст.), який вийшов з вуличних свят і карнавалів. Побудований на імпровізації та буфонаді з використанням образів персонажів – “масок”, характери яких не змінюються у будь-якому сюжеті.

Комік – амплуа, смішний, комедійний.

Композиція – (побудова твору, складання, поєднання, створення) – виражає взаємозв’язок (наприклад, експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка – в побудові сюжету).

Контекст – (тісний зв’язок) – з’єднаний текст із закінченою думкою, який дає змогу уточнити зміст окремого слова, або виразу.

Конфлікт (у драм. творі) – (зіткнення, сутичка) – зіткнення протилежних інтересів, думок, поглядів; напруження і крайнє загострення суперечностей, що приводять до активних дій, ускладнень, боротьби і супроводжуються складними колізіями. Форми існування: внутрішній та зовнішній; відкритий та закритий. Залежно від сфери життєдіяльності конфлікти поділяються на виробничі, громадські, сімейні, політичні, побутові, типові, головні, другорядні і т. д.

У класичній драмі конфлікт пов’язаний з головним героєм і опозиційними силами.

Корифей – (вождь, ватажок) – керівник, соліст, видатний діяч науки, мистецтва.

Куліси (або лаштунки) – плоскі частини театральної декорації (м’які або натягнуті на рами), що розміщуються по боках сцени паралельно (або під кутом) до рампи.

Кульмінація – (вершина) – момент найвищого піднесення, напруження, вершина розвитку основного конфлікту, вирішальне зіткнення і перелому в сюжеті, з якої починається розв’язка.

Л

Лацці – смішна витівка; термін комедії дель-арте, вставні буфоні трюки комічних персонажів, що не відіграють принципової ролі у розвитку сюжету, але додатково характеризують персонажів і викликають сміх у публіки. Спочатку лацці – невеличкі імпровізовані сценки, що вставляють в сценарій і базуються на кривляннях, гримасах чи акробатичних трюках, або мімічні, музичні або словесні сценки.

Лейтмотив – (основна тема, думка) – Провідний мотив або мелодійний зворот, що повторюється як наскрізний образ у музичному творі, і використовується у музично-драматичних творах.

Лицедій – назва актора в Давній Русі, синонім комедіант. Звідси “лицедійство” – театральне видовище.

Лібретто – (книжечка) – словесний текст музично-драматичного театру, опери, оперети; стислий переказ сюжету опери чи балету.

Логіка дії – послідовний і доцільний розвиток дій на сцені і вчинків персонажів в запропонованих обставинах в сукупності причинно-наслідкових зв’язків виникнення, розвитку і завершення.

Ложа – (хатина) – місця для кількох глядачів у театральному залі (навколо партеру і на ярусах), відокремлених перегородками або бар’єрами. Ложа бенуара (місце позаду партеру).

М

Макет – (ескіз, модель) – модель (у зменшеному вигляді), яка відображає просторове декораційне вирішення спектаклю, служить для очного показу композиції сценічного простору і планування мізансцен.

Манок – термін зі сфери театрального сленгу, оригінальний хід у роботі над роллю, що вигадує в репетиційний період для виконавця режисер або сам актор (вибрати свій “хід”, “манок”, який до тебе ніхто не використовував).

Метод фізичної дії – у творчій системі К. С. Станіславського це метод роботи режисера над спектаклем, а актора над роллю. М. Ф. Д. допомагає встановити органічну єдність між життєвою природою актора і поведінкою актора на сцені як персонажа вистави. В результаті вивчення природи Дії Станіславський прийшов до висновку, що будь-яка практична дія людини є фізичною дією, тому поділ дій на фізичні і психологічні – умовний. Психологічна дія завжди складається з ряду фізичних дій. Одну й ту ж фізичну дію різні люди виконують по різному в залежності від різних обставин, характеру, в тому числі і внутрішнього психологічного стану: через фізичну дію, як способу самовираження в акторському мистецтві, можна візуально виявити психологічний стан персонажу. Сутність

М. Ф. Д. полягає у створенні життя людського духу в ролі через правильну організацію життя людського тіла актора в запропонованих обставинах. Це означає, що в репетиційній роботі будь-які найскладніші творчі, психологічні, філософські завдання доводяться до повної конкретики через чітку і ясну лінію фізичної дії, виконання якої одночасно служить формуванню в актора правильного переживання, відповідного до його стремління, і виразного втілення цього переживання (від простого до складного). У методі фізичної дії Станіславський знайшов шлях до вирішення однієї з найбільш гострих проблем реалістичного акторського мистецтва – проблеми виразності переживання на сцені.

Мала сцена – сценплощадка, яка максимально наближена до глядачів, що вимагає від акторів найвищої майстерності виконання, повної природності і органічності. Глядач розміщується по різному, як дозволяє приміщення і спостерігати за дійством з різних боків навіть зі сцени.

Маріонетка – (театральна) – спочатку невеличка фігурка, яка відображала діву Марію в середньовічних лялькових містеріях, потім театральна лялька, якою керують за допомогою ниток або металевого прута актор-ляльковод.

Масовка – (театральна) – сцена з великою кількістю акторів, які одночасно беруть участь у театральній виставі і відображають “натовп”, “масу”, “народ”.

Мелодрама – (пісня + дія) – 1. музично-драматичний твір, у якому мова діючих осіб (монологи і діалоги) супроводжуються музикою. 2. жанр драматургії з гострою інтригою і контрастним протиставлянням добра і зла, чесноти і лиходійства, чіткістю і непорушністю амплуа персонажів – ідеальний герой, що страждає підступний лиходій, фатальні обставини і випадковості, що визначають розвиток сюжету. Персонажі мелодрами відрізняються незвичайною долею, перебільшеними почуттями у неправдоподібній ситуації, таємницями і жахами.

Метафора – те ж саме що “алегорія”, образне втілення поняття.

Мізансцена – розміщення на сцені, розташування акторів і обстановки (декорації) на сцені відповідно до розвитку дій. Мистецтво мізансцени – один із важливих елементів режисури. Побудова мізансцен перебуває у тісному зв’язку з пластичною розробкою образів. У характері мізансцен знаходять своє відображення стиль і жанрова природа вистави: у класичних трагедіях мають перевагу суворі і монументальні мізансцени, у водевілях – легкі і рухливі, побутовій драмі – реалістичні і переконливі.

Мім – (наслідування) – комедійний жанр античного театру; актор пантоміми.

Мімодрама – (наслідування і драма) – те саме, що й пантоміма.

Мініатюра – жанр “малих форм”, невеличкі за розміром твори театрального, естрадного, циркового мистецтва (п’єси, водевілі, інтермедії, оповідання, естрадні клоунади тощо).

Монодрама – драматичний твір, який виконується одним актором (однією дійовою особою).

Монолог – (від моно і лог) – (говорю один) – роздуми персонажу вголос у драматичному творі, що не передбачає безпосередньої відповіді (на відміну від діалогу). Монолог дозволяє відкрити душу, переживання і думки персонажу.

Мотив – багатозначний термін: найпростіша та одиниця розповіді (Змій вкрав Красуню); складова частина фабули; привід для якоїсь дії на користь чогось; музична тема тощо.

Монтувальна репетиція – попередня перевірка всіх елементів декораційного оформлення спектаклю чи постановки, де уточнюються деталі, швидкість зборки і зміни, перестановки і механізми сценічних ефектів. Остання монтувальна репетиція проводиться з акторами у костюмах і гримі.

Н

Надзавдання – термін, запроваджений К. С. Станіславським у його творчу систему, який набув поширення у сучасному театрі. Надзавдання – головне ідейне завдання, мета, заради якої створюється п’єса, образ, спектакль. Ідейну мету Станіславський вважав основою сценічного твору, а відсутність її катастрофою і для ролі, і для артиста, і для спектаклю. Надзавдання повинно бути “свідомим”, що іде від розуму, деяка “ідея-фікс” (“стою на том и не могу иначе”), яка емоційно збуджує творчу думку актора. Надзавдання є у особистості, ролі, митця, п’єси. Об’єктивно надзавдання існує нерозривно з темою та ідеєю (тема – те, що ми досліджуємо, що показуємо, про що йдеться в запропонованих умовах; ідея – судження, думка про тему, деякий висновок).

Накладка (театральна) – технічна, або творча помилка.

Неврастенік – амплуа актора, який грає хворобливих, нервових, безвольних персонажів, що легко піддаються різним впливам і настроям.

О

Образ (сценічний) – особлива специфічна форма відображення дійсності засобами театрального мистецтва. Під сценічним образом розуміють персонаж створений письменником, драматургом, актором, художником (картини життя), композитором, виведений ними характер-персонаж. У поняття сценічний образ входять:

Орхестра – (місце танцю) – в древньогрецькому театрі місце перед сценою для хору, полуколо в центрі театру між сценою та залом.

Органічність – показник акторської майстерності, вміння існувати в запропонованих обставинах: природність, свобода фізична (зовнішня) і психічна (внутрішня).

П

Памфлет – жанр сатирико-публіцистичний, що висміює певне соціальне явище або історичну особу, які є носіями суспільного негативу.

Пантоміма – вистава або сценка, без словесного тексту, в якій зміст передається винятково за допомогою міміки, жестів, пластики, виразних рухів.

Падуга – верхня допоміжна декорація (із тканини), якою маскують від глядача механізм верхньої частини сцени. Першу падугу, яка є частиною порталу сцени ще називають “арлекіном”.

Пауза (сценічна) – припинення, перерва, зупинка.

Перипетія – (гр. несподівана зміна) – різкий поворот ситуації, дії, обставин. Злети та падіння в долі героя.

П’єса – драматичний твір призначений для постановки на сцені, який включає в себе текст дійових осіб (діалоги і монологи), авторські ремарки, примітки, позначення місця дії, особливості інтер’єру.

Підтекст (в театр. мистецтві) – це прихований внутрішній зміст висловлювання, який існує тільки у зв’язку з основним текстом і змістом, але водночас частково чи повністю змінює його. Підтекст допомагає актору розкрити внутрішній світ (думку, відношення) ролі, розкрити “другий план” образу.

Планшет (в театрі) – підлога сцени в театрі з окремих зйомних щитів, що дає змогу змінювати рельєф сцени.

Поміст (театральне) – підвищення, зроблене із досок, як настил, де відбувається театральне дійство.

Портал – ворота-виріз у передній стіні сцени, що відділяє сцену від глядацької зали, має прямокутну форму або з закругленими краями.

Почуття (емоція) – хвилювання, збудження – загальний стан людини, її свідомості з поєднанням різного роду відчуттів, що припускає зміни у фізичному вираженні: диханні, зміни голосу, погляду, руху, порушенні інтелектуальних функцій організму, збудження чи навпаки депресійний стан, нервозність (при негативних емоціях), захоплення, радість, упевненість, задоволення (при позитивних емоціях).

Прем’єра – (перша) – показ першої вистави п’єси.

Прогін (репетиційний) – перевірка готовності вистави до перегляду (або окремі сцени і акти), передує генеральній репетиції. Під час прогону вистави з’єднуються всі її художні елементи (декорація, музика, світло тощо). Ще є акторські прогони (з виконавцями ролей) і монтувальні.

Пролог – вступне слово, передмова перед початком вистави, що передує основній дії.

Пропоновані обставини – термін, запроваджений К. С. Станіславським – обставини життя дійової особи, запропоновані автором, знайдені режисером і створені в уяві актора, що спонукають виконувати певні дії розкривають образ і конкретизують лінію фізичних дій. (Відповідь на питання Що? Де? Коли? Як? За яких умов? Чому?).

Просценіум – передня, найближча до глядача частина сцени перед порталом і трохи висунута в глядацький зал.

Психотехніка актора – нервова і психічна організація актора, що впливає на його вміння сприймати, оцінювати, реагувати і здійснювати (думкою, словом, увагою, емоцією, рухом) те або інше творче завдання.

Р

Рампа – невисокий бар’єр уздовж сцени, який прикриває світову апаратуру знизу передньої частини сцени.

Режисер – (керую) – творчий працівник театру, який здійснює постановку драматичного твору на сцені, очолює весь організаційно-творчий процес колективу над виставою від задуму до втілення, об’єднує творчий задум, працю з акторами над створенням образів; вихователь, педагог.

Резонер – амплуа актора, що любить висловлювати повчальні судження і є уособленням моралі або твердої логіки.

Реквізит – (необхідне, потрібне) – сукупність справжніх або бутафорських речей, необхідних акторам під час вистави (віяло, парасолька, хустка, портфель тощо), а також речі, які використовуються під час дії (напої, їжа, тютюн).

Ремарка – (помітка) – авторська примітка (пояснення, вказівка) для читача, постановника та акторів в тексті п’єси, що містять характеристику обстановки, зовнішності, особливостей і поведінки персонажу. Ремарка має важливе значення для розуміння п’єси.

Репертуар – (опис) – 1. Сукупність творів (драматичних, музичних тощо), які виконуються протягом певного часу в театрі чи в іншому видовищному закладі.

2. Коло ролей, в яких виступає актор.

Репетиція – (повторення) – основна форма підготовки і розучування або пробне виконання (спектаклю або номера) театральним колективом чи окремим актором. У процесі репетиції режисер і актор домагаються правильного розкриття змісту, ідеї, яскравого втілення, вирішення спектаклю і ролі.

Рецензія – (розгляд) – стаття з оцінкою художнього, наукового або іншого твору, вистави, фільму із зауваженнями, пропозиціями та порадами.

Рефрен – повтор.

Ритм – розмірність, узгодженість у часі і просторі, співмірність і чередування всіх елементів виражальних засобів сценічної дії. Ритм пов’язаний з темпом, наростанням або спадом, прискоренням або сповільненням, плавністю або бурхливим розвитком дії.

Розв’язка – кінець, завершення чогось; у драматичній дії – розв’язання сюжету, поняття протилежне до зав’язки – початку конфлікту.

С

Система К. С. Станіславського – умовна назва сценічної теорії, методу і артистичної техніки розроблених великим діячем російського театру К. С. Станіславським. Задумана як практичне керівництво для актора і режисера, система набула значення естетичної і професійної основи мистецтва сценічного реалізму. На неї спирається сучасна театральна педагогіка та творча практику театру. Вона відрізняється від інших існуючих театральних систем тим, що будується на з’ясуванні причин, що породжують той чи інший кінцевий результат творчості. У ній вперше розв’язується проблема свідомого оволодіння підсвідомими творчими процесами, досліджується шлях органічного перевтілення актора в образ. Система Станіславського є теоретичним вираженням того реалістичного напрямку в сценічному мистецтві, який він назвав «мистецтвом переживання». Таке мистецтво потребує активної участі всіх елементів духовної і фізичної природи людини-артиста в момент творчості на сцені, вимагає не імітації, а правдивості переживань, аналогічних переживанням дійової особи. Першим і головним принципом системи Станіславського є життєва правда – основа будь-якого реалістичного мистецтва, основа основ всієї системи. Нічого “приблизного”, “нарочитого”, “умовного взагалі” – тільки живий органічний процес – “справжня правда мистецтва” і художній відбір митця. 2. Другий принцип – ідейна активність мистецтва і вчення про надзадачу. Це те, – заради чого художник хоче висловити свою ідею і довести її до свідомості людей (глядача). Це те, – заради чого художник-митець прагне в решті-решт, саме дороге, саме цінне, саме суттєве бажання ствердити, довести істину або ідеал в активній боротьбі або протистоянні. Взагалі, ідейна активність за ідеал лежить в основі суспільно-перетворюючого значення мистецтва (бажання перетворити світ на краще). Із цього витікає третій принцип системи – принцип активності дії як збудника сценічних переживань актора і основного матеріалу в акторському мистецтві. “Не можна грати образи і страсті, а треба діяти в образах і страстях ролі” (К. С. Станіславський). Цей принцип являється тим гвинтиком, навколо якого обертається вся практична частина система (метод роботи над роллю). 4. Четвертий принцип пов’язаний з органічною творчістю в залежності і відповідності з надзадачею актора. Не зовнішня, механічна дія, а справжня, продуктивна, цілеспрямована, логічна, послідовна, безперервна і органічна в запропонованих обставинах ролі. 5. Кінцевим станом творчого процесу в акторському мистецтві являється створення сценічного образу через органічне, творче перевтілення в образ і це п’ятий принцип системи. Творче перевтілення – мета акторського мистецтва, де актор ставить самого себе в запропоновані обставини ролі і іде від “Я” до образу. При перевтіленні велике значення приділяється зовнішній характерності. “Не характерних ролей – не існує”. Запропонована К. С. Станіславським система, естетика і методологія сценічної творчості набули величезного поширення в усьому світі і стали програмою боротьби за реалізм, глибоку правду і змістовну простоту в мистецтві.

Скена – (намет) – одна із трьох основних частин будинку давньогрецького театру поряд з орхестрою й місцем для глядачів; приміщення, де спочатку переодягалися актори, а пізніше – місце, де відбувалася вистава (сцена).

Статист – (що стоїть нерухомо) – актор, який виконує роль без слів, учасник масових сцен (фігурант).

Суфлер – (підказувати) – працівник театру, що стежить за репетицією та виставою і в разі необхідності підказує текст ролі.

Сценарій – сюжетна схема, за якою створюється вистава в театрі, короткий виклад змісту, визначення персонажів, позначені вставні номери; сценарій надає актору можливість проявити свій талант і винахідливість.

Сценічна дія – дія – вольовий акт людської поведінки, спрямований на досягнення певної мети. Акторська дія – єдиний психофізичний процес досягнення мети в залежності від запропонованих обставин, кіл уваги в просторі і часі. Актор створює образ за допомогою своєї поведінки і дій, що і становить суть гри. Сценічна дія це дійова природа сценічного образу, зв’язок образів, вплив і взаємодія образів в п’єсі. Дія (сценічна) є матеріалом в акторському мистецтві і визначає його специфіку, тобто матеріал, яким користується художник для створення художнього образу (в літературі – слово, живописі – колір, лінія, в музиці – звук). В акторському мистецтві матеріалом є дія.

Сценічна мова – один із основних засобів сценічного втілення драматичного твору. Володіючи майстерністю сценічної мови, актор розкриває внутрішній світ, передає соціальні, психологічні, національні, побутові риси характеру персонажів.

Сценічна свобода – один із елементів внутрішньої і зовнішньої техніки актора. Має дві сторони зовнішню (фізичну) і внутрішню (психічну). Зовнішня свобода (м’язова) – це стан організму, при якому на кожний рух тіла в просторі витрачається стільки м’язової енергії, скільки цього вимагає рух. Зовнішня свобода – результат свободи внутрішньої.

Сценічне завдання (задача) – своєрідне визначення мети і напрямку дії для виконання правильної, осмисленої, продуктивної дії на сцені. Сценічне завдання відповідає на три питання: 1. Що я роблю? (Дія), 2. Для чого я роблю? (Мета: чого хочу домогтися даною дією), 3. Як я роблю? (форма виконання завдання, називають акторським пристосуванням). Перше і друге питання (дія і мета) можуть бути визначені заздалегідь. Третє – шукається в процесі дії і залежить від поведінки партнера.

Сюжет – (тема, предмет) – подія (чи система подій), що покладена в основу письмового твору чи п’єси, динаміка розвитку характерів у художніх обставинах, просторі і часі. Сюжет і фабула пов’язані з організацією конфлікту і взаємовідносин персонажів твору, переживань, думок, почуттів, психологічних рухів і настроїв героїв, змальовує життя певного часу. Тісно пов’язаний з ідеєю і є засобом її розкриття.

Т

Театр – (місце для видовищ) – вид мистецтва, що відображає життя у сценічній дії, яку виконують актори перед глядачем.

Темп (час) – ступінь швидкості ,швидкість руху. У театрі темпоритм вистави – це наростання чи спад, плавний чи бурхливий, прискорений чи сповільнений розвиток сценічної дії.

Травесті – (перевдягати) – театральне амплуа актриси, яка виконує ролі хлопчиків, підлітків, і любить перевдягатися в чоловічі костюми; в опері партія юнака, яку виконує жінка.

Трагік – амплуа актора, що виконує трагічні ролі.

Трагікокомедія – драматичний твір з ознаками, як комедії, так і трагедії.

Трактовка – своє особисте розуміння чогось, свій варіант (те ж саме, що й інтерпретація).

Трупа – творчий склад (колектив) театру або цирку, в залежності від виду театральних дійств.

Трюм – приміщення під сценою.

У

Умовність – уява неіснуюча або символічна. Умовність – одна з існуючих властивостей мистецтва, що підкреслює відмінність художнього твору від відтвореної в ньому реальності.

Уява (сценічна) – здатність людини (актора) відтворити в пам’яті образи людей, тварин, предметів, ситуацій (на основі спостережень, фантазії і знань), які викликані у свідомості зовнішнім подразником, – для створення (втілення) в новий сценічний образ.

Ф

Фабула – (байка, переказ) – стислий зміст подій і пригод зображених у драматичному творі, сюжетна основа, подана в послідовному зв’язку.

Фантасмагорія – (бачення, привид і кажу) – фантастичне уявлення, щось нереальне, вигадливі бачення, марення фантазії, химерне, дивовижне перетворення, зміна. Піджанр фантастики.

Фарс – (наповнюю, начиняю) – вид народного театру Західної Європи (14-15 ст.), який визначався соковитим гумором, яскравою життєрадісністю, пов'язаний з народними іграми, обрядами, де грубувато, але весело зображувались сімейні негаразди, висміювались негативні риси (дурість, жадність, хвалькуватість), широко використовувались зовнішні комічні форми (сварка, бійка, колотнечі).

Фат – (дурний) – амплуа актора, що грає ефектних, самовпевнених і обмежених людей, які люблять похизуватися.

Феєрія – (фея, чарівниця) – вистава-казка з фантастичними костюмами, декорацією зі сценічними ефектами (виникла як жанр театрального дійства в Італії в 17 ст.).

Фігурант – те, що й статист.

Фінал – (кінець) – завершальна частина твору.

Фрагмент – дрібна частина цілого, шматок.

Х

Художня дія – творчий акт створення художнього образу. Створюється умовними художніми виразними засобами і спонукає людей до образного естетичного і морального пізнання і відчуття явищ навколишнього світу й самого себе.

Ц

Цензура – (суворе судження, вимоглива критика) – державний нагляд за змістом друкованих видань, театральних вистав, кінофільмів, радіо, телебачення.

Ч

Червона лінія – межа між авансценою і нульовим планом сцени. На червоній лінії опускається протипожежна завіса.

Четверта стіна – уявна стіна, яка розділяє сцену і зал. Публіці пропонується немов би підглядати за персонажами, а самі персонажі поводять себе так, наче вони відгороджені четвертою стіною, не звертаючи уваги на зал.

Ш

Ширма – переносна складана перегородка зроблена з рам і обтягнена тканиною (або папером), часто використовуються у театрі ляльок.

Шоу – сучасна естрадна вистава з великою кількістю спецефектів, за участю досить відомих виконавців (шоу-концерт, шоу-балет тощо).

Штамп – друк – зовнішній акторський засіб, позбавлений внутрішнього духовного змісту, що використовується для вираження певних почуттів. Штамп далекий від справжнього мистецтва і завжди є породженням ремісництва. Термін “штамп” використовується також для позначення повторного засобу у мистецтві.

Я

“Яблуко розбрату” – причина боротьби персонажів, які призводять до конфлікту або зіткненню протилежностей.

Ява – частина акту, в якому проходить зміна складу дійових осіб (входить, виходить). Кожна ява зумовлена логічним розвитком дії, фабулою п’єси (акт).

Явище – у драматургії та театрі – частина картини, яка визначається появою одного, або кількох персонажів, а також театральна дія, що має відношення до появи персонажів.

Яма (оркестрова) – поглиблення між залом і сценою, в якому розміщається оркестр.

Ярус – балкон у внутрішньому приміщенні театру на якому розміщені місця для глядачів і який тягнеться вздовж задньої (іноді бокових) стін залу для глядачів.