

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА–ГИТИС»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ Е.В. Кочетова

Заведующий кафедрой истории

зарубежного театра

_____ А.В. Бартошевич

« ____ » _____ 20 ____ г.

Рабочая программа дисциплины

«История зарубежного театра»

Специальность

52.05.01 (070301) Актерское искусство

Квалификация выпускника

Артист эстрады

Форма обучения

Очная

Москва

2015

форма обучения – очная
курс – 1,2,3 ; семестр – 2,3,4,5

всего часов – 7 з.ед. (252 ч.)

в том числе:

аудиторная работа – 136 ч.

самостоятельная работа – 116 ч.

аттестация –

2, 5 семестры – экзамен

3,4 семестры – зачет

История зарубежного театра.

1. Цели и задачи дисциплины

Целью курса «История зарубежного театра» является ознакомление студентов с видом искусства «театр» во всем многообразии его проявлений. Студент изучает основные этапы исторического развития театра Западной Европы и США, получает представление о различных составляющих театрального творчества: драматургии, режиссуре, сценографии, актерском искусстве, театральной архитектуре и т.д.

Задачи курса – овладение студентами историко-театральными знаниями о театре от его возникновения до современного состояния, умение пользоваться всеми жанровыми категориями драматической литературы и сценического творчества, способность разбираться в ведущих стилях театрального искусства и свободно ориентироваться в современном театральном процессе.

2. Место курса в ОПП.

В цикле обще-профессиональных дисциплин курс «История зарубежного театра» входит в комплекс историко-художественных исторических дисциплин. В цикле общеобразовательных дисциплин курс «История зарубежного театра» является важным дополнением изучения истории отечественного театра, философии, эстетики, этики и постоянно вступает во

взаимосвязь с профилирующими профессиональными дисциплинами (мастерство актера).

3. Требования к результатам освоения дисциплины.

Требования к уровню освоения проблематики и фактологии курса. В результате изучения курса обучающийся должен:

знать:

- общие задачи и своеобразие драматургии и театра от истоков до наших дней;
- особенности развития театральной культуры в различных европейских странах;
- анализировать произведения театрального искусства, а также ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества.
- основные закономерности, специфику различных видов искусства;
- основные этапы и стили в развитии зарубежного театра;
- основные имена и факты, определившие театральный процесс и историческое развитие театра;
- современную театральную ситуацию, общую и специальную литературу с целью постижения и оценки произведений театрального искусства.

уметь: вести самостоятельную исследовательскую работу в области исторического театрального процесса; работать с историческими и исследовательскими источниками; вести научную дискуссию; определять научные проблемы; выстраивать самостоятельные концепции, основанные на работе с источниками, и логически их организовывать; делать научные выводы.

владеть: понятийно-категориальным аппаратом; различными методиками изучения истории театра, методологией исследования спектакля как

эстетического явления, актерского и режиссерского искусства, сценографии, взаимовлияния драмы и сцены; навыками, необходимыми в креативном процессе актерского творчества.

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

- способностью ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
- способностью к анализу социально-значимых процессов и явлений, к ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-2);
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения, умеет анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-8);
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1);
- способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований и художественно-творческой деятельности (ПК-3);
- умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ПК-25);
- владением теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы – драматургии, прозы, поэзии (ПСК-1.3);
- умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра (ПСК-1.4);

- умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного музыкального театра (ПСК-2.4);
- владением теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения в театре кукол произведений художественной литературы – драматургии, прозы, поэзии (ПСК-3.4);
- умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного театра кукол (ПСК-3.5);
- владением теорией и практикой актерского анализа и воплощения номеров различных жанров на эстраде или в цирке (ПСК-4.3);
- умению свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся зарубежный и отечественных мастеров эстрады и цирка (ПСК-4.4).

5. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам и видам занятий

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов (в часах)			
			лекции и	практ. занятия/семинары	инд. занятия	сам. работа
1	Античный театр Древнегреческий театр. Происхождение театра и его устройство. Спектакль древнегреческого театра. Трагедия: Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедия: Аристофан, Менандр. Римский театр: Плавт, Теренций, Сенека. Римские актеры.	2	8			1

2	Театр Средневековья. Фольклор. Гистрионы. Литургическая и полулитургическая драма. Миракль. Мистерия. Моралите. Фарс.	2	8			
3	Театр эпохи Возрождения. Итальянская ученая комедия. Комедия дель арте. Золотой век испанской драмы (Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Кальдерон).	2	10			
4	Театр эпохи Возрождения. Драма и театр эпохи Шекспира. Шекспир.	2	8			1
5	Театр французского классицизма. Общая характеристика стиля. Корнель. Расин. Мольер. Актерское искусство Франции XVII в.	3	18			16
6	Театр эпохи Просвещения. Характеристика эпохи и ее искусства. Английское Просвещение. Шеридан. Гаррик. Театр Франции. Вольтер. Дидро. Бомарше. Французские актеры- просветители. Просвещение в Италии. Гольдони. Гоцци. Просвещение в Германии. Творчество Шиллера.	3	18			18

7	Театр XIX века. Актеры-романтики. Клейст и Бюхнер. Гюго, Мюссе, Мериме. Французские актеры-романтики. Итальянские актеры «школы Модена». Сара Бернар и Элеонора Дузэ.	4	16			20
8	Театр на рубеже XIX – XX вв. Ибсен. Общая характеристика творчества. Три периода: романтические драмы, социально-психологическая пьеса, символизм. Ибсен и новая драма. Морис Метерлинк. Герхардт Гауптман. Натурализм в театре. Символизм в театре. Рождение европейской режиссуры.	4	16			22
9	Рационализм и иррационализм в драматургии. Шоу. Уайльд. Пиранделло.	5	2			5
10	Французская драматургия и театр между двумя и войнами. Послевоенная драматургия и театр Франции.	5	4			4
11	Послевоенная драматургия и театр Франции. Абсурдизм. Беккет. Ионеско. Ж.-Л. Барро.	5	4			5
12	Брехт и его последователи Эпический театр Брехта. Дюрренматт. Фриш. Вайс. «Документальная драма».	5	4			4
13	Послевоенный театр Англии Драматургия «рассерженных молодых людей».	5	4			4

	Репертуарные театры. Театр «Уоркшоп». Инглиш Стейдж Компани. Творчество П. Брука.					
14	Послевоенный театр Италии Движение театров «стабиле». Творчество Стреллера и Пикколо ди Милано. Драматургия Эдуардо де Филиппо.	5	4			4
15	Движение народных театров во Франции. Жан Вилар. Авиньонский фестиваль. Национальный Народный театр. Роже Планшон	5	4			4
16	Театр и драматургия США. Юджин О Нил. А. Миллер. Т. Уильямс. Бродвейские и внебродвейские театры.	5	4			4
17	Новейшие явления драматургии и театра в Европе и США.	5	4			4
	ИТОГО: 252		136			116

6. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА.

Второй семестр

1. Античный театр

Сочетание природных, политических, социальных факторов, приведшие к расцвету культуры Греции. Особенности греческой культуры, превратившие произведения искусства, в том числе — театра в «недосягаемый образец» гуманизма и демократии. Мифология и рождение театра из культа бога Диониса.

Греческий амфитеатр как художественное выражение жизни «города и мира». Эволюция и назначение его элементов и средств. Актер и хор.

Творчество Эсхила. Эсхил-отец древнегреческой трагедии. Эсхил — поэт греко-персидских войн. Эсхил - наследник Гомера (мифопоэтический тип трагедии). Трагическое у Эсхила. «Персы», «Орестея», «Прометей».

Творчество Софокла. Рубежность его времени (от греко-персидских к пелопонесским войнам). Софокл - создатель трагедии рока. Эмос Софокла. Софокл в осмыслении Аристотеля (герой, трагическое, катарсис). Трагическое у Софокла. «Царь Эдип», «Антигона».

Творчество Еврипида. Кризис афинской демократии. Снижение трагедии до бытовой драмы. Нарастание психологических и бытовых мотивов. Трагическое у Еврипида. «Медея», «Ипполит».

Творчество Аристофана. Его близость Эсхилу. Политическая направленность комедии. Личная издевка в ней. Фольклорно-фантастическая основа комизма. «Мир», «Лягушки», «Облака».

Общая характеристика периода эллинизма. Позиция искусства по отношению к социуму. Менандр как лучший выразитель эллинистического гуманизма, знаток «человеческого сердца» и правдолюб. Повышение комедии до уровня бытовой и психологической драмы. «Третейский суд».

Римский театр и его зависимость от театра греческого. Общий характер римской культуры и особое место театра в ней.

Ученики Менандра: Плавт и Теренций. Сатирическая комедия и комедия положений в площадном творчестве Плавта. Психологизм и эстетические мотивы в творчестве Плавта, Психологизм и этические мотивы в творчестве Теренция.

Рим времен императора Нерона и «трагедия ужаса» Сенеки. «Медея».

Значение античной культуры, драматургии и театра для культуры и соответствующих видов искусства Нового времени. Античная драматургия и современный театр. Античность и русская театральная культура

2. Театр Средневековья.

Общая характеристика средневековой культуры и место в ней театра. Этапы развития театра в контексте расцвета «романского», а затем «готического» стилей. Религия господствующая и «народная» и их проявление в средневековом театре. Развитие городов и театр. Народные истоки средневекового театра. Гистрионы и театр. Театр раннего средневековья: литургическая и полулитургическая драма, миракль. Противоречивость театра раннего средневековья. Попытка создания светского театра. Творчество Адама де ла Аля: «Игра о Робене и Марион», «Игра в беседке». Невозможность существования в период средневековья безрелигиозного искусства.

Мистерия. Ее литературная основа. Организация и три типа мистерийных представлений (беседочный, повозочный и кольцевой). Натурализм и символика в мистерийных спектаклях. Бытовой и сатирический элемент. «Дьяблерии» в мистериях. Судьба жанра.

Моралите. Назидательные и аллегорические установки жанра. Особый язык моралите. Этическая проблематика и способы ее сценической реализации.

Фарс. Народные корни и отражение психологии средневекового горожанина. Антифеодалная и антиклерикальная направленность фарса, его реализм и сатира. Способы представления фарса и его значение для формирования профессиональных актеров. Фарсовая мораль и гротескные преувеличения — ограниченность фарса.

3. Театр эпохи Возрождения. Италия и Испания.

Значение Ренессанса как начала новой исторической эпохи. Его основные идеи и особенности. Периоды и география развития ренессансной культуры. Ее противоречия в социальной и творческой сферах. Наличие двух направлений в театральной культуре Италии — учено-гуманистического, аристократического по характеру, и народного.

Придворный театр: «ученая комедия» и «итальянская сцена». Их значение для развития театра Нового времени в Европе.

Итальянская народная комедия масок, причины возникновения, своеобразие (театр без драматурга). Формирование основных принципов комедии дель арте в творчестве Анджелино Беолько. Основные источники комедии масок (карнавал, фарс, «ученая комедия»). Основные ее особенности (маски, импровизация, сценарии, гротеск, буффонада, диалекты). Основные группы масок («старички», «слуги», «влюбленные»), их значение и наиболее характерные представители: Панталоне, Доктор, Капитан, Бригелла, Арлекин, Изабелла и др. Великие актеры комедии дель арте.

Комедия масок как оружие в борьбе народных масс против феодально-католической реакции. Эволюция и упадок жанра в XVII веке. Значение итальянской народной комедии для дальнейшего развития мирового театра и драматургии.

Реконкиста и ее влияние на формирование героического склада испанской народной культуры. Положение театра в условиях союза испанской монархии и католической церкви. Причины упадка Испании и ее культуры. Театр и актерское искусство в Испании. Публичный и демократический характер спектакля, его полиэстетическое построение. Аристократизация театра и его кризис.

Лопе де Вега как создатель национальной драматургии. Место и значение «проблемы чести» в объединении народных истоков с гуманистической направленностью драматургического творчества. Героическая драма Лопе: «Овечий источник» и «Звезда Севильи». Комедия плаща и шпаги Лопе: «Собака на сене» и «Учитель танцев». Высокая поэзия и просветленность творчества Лопе де Вега.

Кризис гуманизма и драматургия Тирсо де Молина. Снижение поэтического пафоса в пьесах «Севильский озорник» и «Дон Хиль – зеленые

штаны». Попытка возрождения высокой поэзии в духовных драмах Кальдерона «Жизнь есть сон», «Поклонение кресту», «Стойкий принц». Мотив ограниченности, недостоверности человеческого знания в комедии «Дама-невидимка».

Значение открытий испанского Возрождения для развития национальной драматургии и театра, для мировой театральной культуры.

4. Театр эпохи Возрождения. Англия. Шекспир.

Особенности исторического развития Англии и расцвет национальной драматургии. Предшественники Шекспира – «университетские умы» (Д. Лили, Р. Грин, Т. Кид и Кристофер Марло). Состояние и особенности английского публичного театра

Шекспир как поэт сценического искусства «необъективный гений». Периоды творчества Шекспира и жанровое многообразие его творчества. «Прощание с прошлым» в хрониках; тема власти и «фальстафовский фон». «Ричард III».

Комедии Шекспира как «приветствие будущему»; их игровая и карнавальная природа. «Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь», «Венецианский купец», «Двенадцатая ночь». Постепенное умаление оптимистического начала, нарастание тревоги.

«Ромео и Джульетта» как синтез комедии, хроники и трагедии; предощущение кризиса гуманизма.

«Гамлет» — пьеса-«эпиграф» к трагическому второму периоду творчества Шекспира. «Отелло», «Макбет», «Король Лир» - глобализация трагического конфликта и рождение философской трагедии.

Пьесы-сказки как попытка гармонизировать мечту и реальность с помощью вторжения поэзии и волшебства. «Буря».

Театральная деятельность Шекспира. Особенности устройства и актеры театра «Глобус». Сценическая эстетика спектаклей. Характер постановок и

представлений. Значение Шекспира для мирового театра. Шекспир и Россия.

Третий семестр

5. Театр французского классицизма.

Абсолютизм, рационализм и классицизм — три «кита» французской общественной и культурной жизни XVII в. Развитие французского театра до возникновения классицизма. Сложное соотношение теории и практики классицизма.

Героическая трагедия Корнеля как выражение поэтического и возвышенного взгляда на абсолютизм. «Сид» и «Гораций». Постепенное нарастание кризиса. «Родогуна».

Психологическая трагедия Расина. «Андромаха» как выражение трезво-стойческого восприятия социальной реальности и перспектив развития гуманизма. Психологизм образов, особенности композиции и языка. Нарастание трагического мироощущения. «Федра». Политические мотивы поздних трагедий. Расин как театральный деятель.

Мольер как родоначальник мировой комедиографии, создатель «высокой комедии», сатирической комедии и комедии характеров. Три источника реформы Мольера: старофранцузский фарс, итальянская комедия масок, гуманистическая традиция. Путь к реформе: от фарса к «высокой комедии». «Школа жен» как образец «высокой комедии». История созданий и содержательные и художественные особенности «Тартюфа». «Дон Жуан» как нетрадиционная комедия. «Мизантроп» как образец интеллектуального комизма. «Скупой» как «эталонная» пьеса классицизма. Проблема реализма комедии Мольера и классицистического метода. Мольер как театральный деятель («Версальский экспромт»).

Театральная практика Расина и Мольера. Принципы их работы с актерами и мысли о сценическом творчестве. Выдающиеся актеры XVII в. во Франции.

Значение Мольера для мирового театра. Мольер и Россия.

6. Театр эпохи Просвещения.

Эпоха Просвещения как решающий этап борьбы третьего сословия со «старым режимом», с абсолютизмом, феодализмом, клерикализмом.

Особенности программы просветителей, место в ней искусства вообще и театра в частности. Этапы развития театра: просветительский классицизм, просветительский реализм, предреволюционный классицизм. Национальные особенности Просвещения.

Исторические условия развития и особенности Просвещения в Англии. Наличие двух течений в драматургии: сатирическая комедия (Г. Фильдинг, Д. Гей) и сентиментальная, нравоучительная пьеса («мещанская драма» или «слезная комедия»), — как выражение противоречий. Значение этих направлений для театра европейского Просвещения. Оливер Голдсмит и Ричард Бринсли Шеридан. Творчество Шеридана как представителя позднего Просвещения, сумевшего соединить сатиру с бытовым и психологическим реализмом. Особенности «позднепросветительской комедии»: «Соперники» и «Школа злословия». Шеридан как предшественник Ч. Диккенса.

Творчество Дэвида Гаррика. Гаррик — актер новатор. Гаррик — интерпретатор Шекспира. Гаррик — первый европейский режиссер.

Боевой, акцентировано идеологический характер Просвещения во Франции. Ярко выраженная поэтапная последовательность французского театра XVIII века. Отчетливая динамика и полемичность развития.

Просветительский классицизм Вольтера. Вольтер как продолжатель позднего Расина. Политическая проблематика и просветительские идеи. Воздействие Шекспира и стремление к динамике и живописности. «Заира» и «Магомет».

Просветительский реализм Дидро. Дидро как создатель театральной теории

просветительского реализма. Теория «общественных положений» как выражение реалистических устремлений Дидро и его последовательная ориентация на идеализацию, в основе которой лежит желание поэтизировать буржуазию. «Парадокс об актере» как переход Дидро на позиции предреволюционного классицизма. Дидро как теоретик актерского творчества.

Бомарше как представитель «позднепросветительской комедии», крупнейший наследник Мольера, в творчестве которого возрождаются и развиваются принципы сатиры. В то же время он наследник «мещанской драмы» с ее бытовой достоверностью и психологической обстоятельностью. Революционно-просветительский смысл «Севильского цирюльника» и «Женитьбы Фигаро».

Этапные фигуры развития искусства французских актеров-просветителей: Мишель Барон, Мари Дюмениль, Ипполита Клерон, Анри Луи Лекен, Жан Ларив, их усилия по реализации просветительской реформы театрального организма и искусства сцены. Типологическая характеристика старейшего театра Европы — парижской «Комедии Франсез».

Отсталость и раздробленность Италии, слабость буржуазии как причины замедления развития итальянского театра XVIII века, отсутствия в нем политической остроты и идеологической окраски. Успехи оперного театра и верность зрителей итальянской комедии масок, вступающей в полосу кризиса, как тормоз и проведение просветительской реформы.

Гольдони как реформатор комедии масок, создатель итальянской национальной литературной комедии. Изучение опыта комедии масок: «Слуга двух господ». Переход к писанному тексту, ослабление сатирических и политических мотивов, отражение быта, психологии, нравственных установок различных слоев итальянского общества (создание «комедии среды» или «комедии нравов»). Сочувственное изображение народа:

«Хозяйка гостиницы». Великолепное отражение народного быта в комедиях написанных на венецианском диалекте: «Перекресток», «Самодуры», «Кьоджинские перепалки».

Критика Гольдони Гоцци, театральная полемика между ними. Победа К. Гоцци. Гоцци как создатель сказок для театра — «фьяб». Ослабление полемических мотивов, сокращение мотивов, заимствованных из комедии дель арте, переход к писанному тексту. Суть спора Гольдони и Гоцци — в понимании поэзии. Первый поэтизировал обыденность, второй — необычность.

Воздействие итальянского театра на театр европейский, в частности — Гольдони на Бомарше.

Раздробленность и экономическая отсталость Германии, жалкое состояние драматургии и театра. Этапы их развития: ученичество (Каролина Нейбер), радикальная реформа (Г.Э. Лессинг), бунт (сентиментализм «Бури и натиска»), зрелость (Гете и Шиллер).

Революция в немецком театре совершается усилиями теоретика Г.Э. Лессинга, сочинения которого свидетельствуют о зрелости немецкого просвещения. Теоретические труды («Гамбургская драматургия») и пьесы (прежде всего «Эмилия Галотти») приобщают немецкий театр к передовым идеям и открытиям XVIII века. Этими открытиями в полной мере воспользуются Гете и Шиллер, превратившие театр в «школу немецкого народа». Значение теоретических идей Лессинга для развития литературы, драматургии, актерского творчества и сценографии в Германии XVIII в.

Творчество Шиллера в «штюрмерский» период: «Разбойники» и «Коварство и любовь», сочетание достижений «мещанской драмы» с высокой трагедией, синтез политической тенденции и национальной проблематики.

Теоретическая программа Шиллера и ее осуществление в драме. Увлечение

философией Канта. Роль идей, концепция истории личности в драмах Шиллера. Реакция на французскую революцию, неприятие якобинства. Переход на позиции классицизма, служение идеалу и нравственному перевоспитанию личности: «Мария Стюарт».

Реформаторская деятельность актера-просветителя Шредера.

Значение европейского Просвещения для мировой и русской культуры XVIII — XX вв. и в первую очередь для театра и драматургии.

Четвертый семестр

7. Театр XIX века.

История театра XIX века начинается с романтизма. В этой теме выделяются следующие проблемы: романтическое мироощущение как реакция на Великую французскую буржуазную революцию 1789 г. и ее итоги; социально-философские основы эстетики романтизма; тема трагического конфликта личности и окружающего мира; погружение в мир личности, охваченный духовным кризисом; национальные особенности романтизма.

Логика романтизма в отчетливой последовательности смены этапов в театре и драматургии Франции.

Героическая драма Гюго. Предисловие к «Кромвелю». «Марион Делорм» и «Мария Тюдор».

Романтические и реалистические элементы драматургии А. Мюссе «Капризы Марианны» и «Любовью не шутят» как ироническое переосмысление романтических мотивов при насыщенном внутреннем трагизме. «Лоренцаччо» как образец романтической трагедии; созвучие шекспировскому «Гамлету»; неверие в возможность революции.

Историческая хроника П. Мериме «Жакерия»; реалистический показ жизни средневековья; психология героев как выражение их социальной

характеристики; широкий охват действительности. Антиклерикальные и антифеодалные мотивы «Театра Клары Гасуль»: «Небо и ад» и «Карета святых даров» как утверждение эстетики реализма.

Нарастание противоречий буржуазного общества ставит искусство перед проблемой раскрытия острых социальных конфликтов исследования всей сложности реальной действительности. Реалистический роман Бальзака, Диккенса и др. как наиболее полное выражение этой тенденции в литературе.

Разрыв между театром и литературой: школа «хорошо сделанной пьесы»; развлекательное и буржуазно-охранительное творчество Э. Скриба, Э. Ожье, В. Сарду. Водевиль, Э. Лабиша как попытка развить критические мотивы.

Сложные условия развития романтизма в Германии. Патриотические и националистические мотивы драматургии Г. фон Клейста.

Элементы психодрамы в «Принце Гомбургском». Социальная критика в «Разбитом кувшине»

Романтический реализм» Г Бюхнера. Осмысление французской революции в «Смерти Дантона», «Войцек» как первая в мировой драматургии монодрама.

Воздействие на публику искусства романтических актеров. Своеобразие творческого метода и жизненная судьба. Лирическое начало, негативизм, гипербола, повышенная эмоциональность как отличия актерской школы романтизма, Э. Кин, Л. Девриент, П. Бокаж, М. Дорваль. Творчество Фредерика Леметра как формула перехода на позиции реализма, нарастание в нем социально-окрашенных мотивов

Итальянский театр эпохи Рисорджименто. Великие итальянские трагики. А. Ристори, Э. Росси, Т. Сальвини как представители «школы Г Модена». Значение их искусства в развитии реалистического театра. Творчество Элеоноры Дузе. Отражение опыта этих выдающихся мастеров в суждениях К.С. Станиславского и его «системе».

8. Театр на рубеже XIX-XX вв.

Социально-историческая и культурная ситуация в Европе на рубеже XIX-XX веков. Углубление противоречий и изживание научно-технического энтузиазма. Драматургия и театр на пороге существенной переориентации на высшие достижения реалистического творчества. Искусство перед лицом жизни.

Г. Ибсен – ключевая фигура эстетических, драматургических и театральных поисков рубежа столетий.

Ф. Энгельс о норвежском буржуа как о потомке вольного норвежского крестьянина.

Романтические драмы первого периода и их значение для выработки нравственно-эстетических критериев. Их приложение к буржуазной реальности: «Пер Гюнт».

Социально психологические, или аналитические, драмы второго периода: «Кукольный дом», «Привидения», «Враг народа». Новаторские приемы: структура, атмосфера, подтекст.

Наращение символических мотивов в позднем творчестве как попытка вырваться за пределы прозы буржуазного существования: «Строитель Сольнес».

Значение творчества Ибсена, открывшего законы реалистической драматургии и предопределившего новаторство «новой драмы» и «новой режиссуры».

Натурализм и символизм. Обострение критики реальности и поэтическое отвлечение от нее как выражение художественных потребностей времени и развитие эстетических предвидений Г.Ибсена.

Натуралистический театр А. Антуана (Свободный театр в Париже) и О. Брама (Свободная сцена в Берлине). Творческие поиски символистских театров в Париже (Художественный театр Поля Фора, Театр Творчество Люнье По, Театр искусств Жака Руше). Сложный процесс полемики,

взаимодействия, синтеза этих художественных направлений в творчестве Московского художественного театра, Театра старой голубятни Ж. Копо (Франция), в режиссерском творчестве М. Рейнхардта (Германия).

Натуралистические и символистские мотивы творчества Г. Гауптмана: «Ткачи» и «Потонувший колокол». Синтез бытовой и психологической достоверности и поэтической метафоричности в позднем творчестве: «Перед заходом солнца».

Творчество М. Метерлинка: от «бытовой мистики» «Слепых» к поэтическому иносказанию «Синей птицы».

Драматургические и сценические поиски рубежа XIX-XX как «пролог» развития театра двадцатого столетия.

Пятый семестр

9. Рационализм и иррационализм в драматургии

В начале XX века мастера театра активно спорят о познавательных и эстетических функциях творчества, о социальном назначении произведения искусства. В театральное творчество все активнее проникает идеология. Ярким проявлением идеологических споров становится противостояние рационального и иррационального начал в искусстве. Центральные фигуры здесь - Б. Шоу, О. Уайльд и Л. Пиранделло.

Сравнивая «Профессию миссис Уоррен», «Цезаря и Клеопатру», «Святую Жанну» Шоу с «Идеальным мужем» и «Как важно быть серьезным» Уайльда слушатели раскрывают для себя сферу действия парадокса в зарубежной драматургии и театре, учатся различать социально - окрашенный интеллектуализм первого и игровой эстетизм второго.

Пьесы Пиранделло «Генрих IV» и «Шестеро персонажей в поисках автора» раскрывают нарастание иррационализма интеллектуальной драматургии в условиях прихода к власти фашизма и роста военной опасности, мотивы крушения личности и потери ею устойчивой

индивидуальности. Вместе с тем очевидно усиление игровых мотивов, которые вносят в пьесы чувство неуверенности и сомнение в способности искусства адекватно постичь и выразить реальную жизнь.

10. Французская драматургия и театр между двумя войнами

Те же мотивы, но в своеобразном варианте несет в себе французская интеллектуально-поэтическая драма межвоенного времени. В произведениях Ж. Жироду – «Троянской войны не будет», «Электра», Ж. Ануя – «Дикарка», «Антигона», «Жаворонок» (последние выходят за рамки рассматриваемого периода), а затем, уже в послевоенное время, – Ж.П. Сартра – «Мухи», «Мертвые без погребения» — разворачивается борьба между поэзией и прозой буржуазного существования, одиноким романтиком-бунтарем и «сплоченным большинством» обывателей, вооруженных здравым смыслом, за которыми все отчетливее ощущается движение Европы к «мюнхенскому сговору», постепенное «сползание» к новой мировой войне.

Творчество этих драматургов, в значительной степени «инспирировано» мастерами театра – режиссерами «Картеля» (Ш. Дюллен, Л. Жуве, Ж. Питоев, Г. Бати), приносит в сценическое искусство экзистенциальные мотивы, делает его общеинтересным, помогает проложить дорогу к массовому зрителю и выразить тревоги и надежды своего времени. Именно в театрах «Картеля» в период между двумя войнами происходит «ретеатрализация театра», совершается творческое раскрепощение и обретение максимально широкого и остро-выразительного сценического стиля, который готовит наиболее важные события, местом свершения которых станет послевоенная сцена.

11. Послевоенная драматургия и театр Франции

Послевоенная драматургия и театр Франции является реакцией на испытания послевоенного времени.

Сартр – последний представитель интеллектуально-поэтической французской драмы, как и поздний Ануй, пытается вернуть истинный смысл понятиям, опошленным и преступно извращенным фашизмом и сталинизмом. Рядом возникает театр, который более не доверяет идеям и исходит из того, что «цивилизация Освенцима» (выражение Хайдегера) не поддается рациональному постижению. Возникает «абсурдизм» – в литературе, кинематографе, драматургии и театре. В драматургии Э. Ионеско — «Урок», «Лысая певица», «Носороги» - с позиций анархического индивидуализма разоблачает всяческие идеологические построения, отрицает всякий смысл бытия, осмеивает все формы коллективной жизни. В пьесах Ж. Жене жизнь теснится смертью, реальность мистифицируется сценическим ритуалом. В лучшей из пьес С. Бекетта «В ожидании Годо» слышатся апокалипсические мотивы и звучит параболы лишенного смысла человеческого существования, заключенного между рождением и смертью и сведенного к ожиданию неминуемого прихода последней. В пьесах «О, прекрасные дни» и «Последняя лента Креппа» побеждает абсурд, совершается исчезновение человека, умолкает его живой голос.

Творчество режиссера и актера Жана-Луи Барро.

12. Брехт и его последователи

Абсурду противостоит политический и социальный театр Б. Брехта, возникший из синтеза пролетарского агитпропа 20-х гг. и открытий послевоенного экспрессионизма. Брехт осуществляет в своей драматургии реализацию девятого тезиса К. Маркса о Д. Фейербахе: задача не в том, чтобы объяснить жизнь, но в том, чтобы ее изменить. Именно для этого Брехт разрабатывает специфическую эстетику «неаристотелевского театра», пользуясь особой организацией игры актера, эффектом отстранения, зонгами и пр., что является частным проявлением «ретеатрализации театра», сориентированной на этот раз на активизацию познавательных возможностей

зрителей через, в первую очередь, разрушение сценической иллюзии и активное использование игровой эстетики.

Велико влияние Брехта на мировой театр. Его последователи – швейцарские драматурги Ф. Дюрремент («Визит дамы») и М. Фриш («Бидерманн и поджигатели»). Смена социальной активности на ироническое отношение к действительности, отсутствие политического радикализма, связанные с неверием в возможность преобразование мира.

Брехт и документальная драма: «Дознание» П. Вайса. Попытка устраниться от идеологической проповеди и обосновать «урок» пьесы документально.

13. Театр послевоенной Англии.

Война оказала влияние на послевоенную ситуацию в английском театре и драматургии. В первую очередь это проявилось в совершенно новых для Англии явлениях театрального процесса: в движении репертуарных театров английской провинции (Бермингем и др.), в возникновении в театре Роял-Корт совершенно нового типа театрального организма – Инглиш стейдж компани, в рождении театра «Уоркшоп». Последний стал проводником брехтовских идей в английской театральной культуре и на сцене театра Роял-Корт получает свое крещение самое влиятельное драматургическое движение в послевоенной Англии – творчество «молодых рассерженных людей». Драматургия Д. Осборна, А. Уескера, Д. Ардена, Б. Биэна разворачивает английское театральное искусство в сторону реальной жизни, живых человеческих характеров, острой социальной проблематики.

Одним из ярчайших событий театральной жизни послевоенной Англии стало режиссерское творчество Питера Брука («Гамлет» и «Король Лир» с участием Пола Скофилда).

14. Послевоенный театр Италии.

Падение фашизма разбудило творческие силы итальянских художников.

Выражением этого в первую очередь стали литература, кинематограф, драматургия и театр неореализма. Крупнейшая фигура этого периода Эдуардо де Филиппо Он сохранил в своем творчестве наиболее ценные традиции неополитанской народной комедии и не забывал об исканиях Пиранделло. Де Филиппо обогатил свое творчество мотивами высокого гуманизма мировой и в первую очередь русской драматургии. Его пьесы – это подлинная энциклопедия народной жизни, история надежд и разочарований простого человека и нескончаемых нравственных поисков.

Эхо войны заставило изменить театральную систему в Италии: возникает, ширится и процветает движение постоянных театров, так называемых, театров «стабиле». Прежде в Италии ничего подобного никогда не было. Лучший из них – Пикколо театро ди Милано, детище режиссера Дж. Стрелера, вместе с которым он осуществил, быть может, лучшие спектакли всего XX века – «Слугу двух господ» и «Вишневый сад».

15. Движение народных театров во Франции.

В послевоенной Франции складывается ситуация, благоприятная для осуществления мечтаний многих поколений французских интеллигентов о создании театра открытого народному зрителю, готового откликнуться на надежды и чаяния демократической аудитории. Жан Вилар, создавший Авиньонский фестиваль (1947), возглавивший парижский Национальный Народный театр (1951 – 1963), стал признанным лидером мощного обновления, которое переживало в то время французское театральное искусство. Великие спектакли Вилара, воплощаемые Жераром Филипом, Марией Казарес и многими другими лучшими представителями французской сцены, навсегда остались в памяти зрителей. Вилар обозначил высочайший уровень творчества, открыто вдохновляемого служением народу. Вместе с тем, не менее показательна динамика его творчества от поэтического и общечеловеческого к политическому и социальному звучанию искусства.

Пример Вилара побудил талантливых провинциальных любителей активно включиться в созидание нового демократического театра. Началось движение театров французской провинции, получившее название децентрализации. Одним из ее лидеров стал Роже Планшон, наиболее ярко выразивший воздействие эстетики Брехта на французский театр. Эволюция творчества Планшона весьма показательна и содержательна.

Творчество театров «рабочего пояса» Парижа начала 60-х годов XX века явилось доказательством углубления и расширения процессов демократизации французского театра.

16. Театр и драматургия США.

Влияние на американский театр и драматургию европейского театрального искусства. В XIX веке – гастроли знаменитых актеров (Эдмунд Кин, Аделаида Ristori и др.). В XX веке – гастроли в США театра Старая Голубятня и московского Художественного театра. Появление нового типа театров – театр Групп, театр Гилд – следствие усвоения мирового театрального опыта. Актерская студия Г. Клермана и Л. Страсберга – интересная попытка освоения «системы Станиславского».

Коммерческая театральная система – препятствие на пути развития живого искусства. Бродвейский, вне-бродвейский, вне-вне-бродвейский театры как участники острого взаимного противостояния. Роль в театральном процессе университетских театров и театров при различных фондах.

Юджин О'Нил как родоначальник американской драматургии. Сложность личной биографии. Его стремление создать современную трагедию, не уступающую своей глубиной античной. «Любовь под вязами» как великолепная реализация этой задачи.

Артур Миллер и Теннеси Уильямс как наследники драматургических традиций О'Нила: первый – интеллектуальных и социальных, второй – поэтических и эмоциональных. Лучшие пьесы А. Миллера и Т. Уильямс в

истолковании мирового театра и кинематографа.

Эдвард Олби как «американский вариант» театра абсурда, сочетающий в себе обычные мотивы европейского абсурда с предельной социальной и психологической остротой.

17. Новейшие явления драматургии и театра в Европе и США.

Мировой театр в состоянии тотального поиска. Новейшие искания драматургии и сцены в стирании границ между Западом и Востоком, в исчезновении идеологических и эстетических противоречий, в снятии жанровых границ и стилистических ограничений. Роль личной ответственности художника в условиях идеологического плюрализма, полицентризма и эстетической полисимантности. Возрастание нравственного начала, которое все более очевидно вытесняет политическую ориентацию и социальную значимость.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

2 семестр

Научно-исследовательская литература:

История зарубежного театра. В 4-х т. Т. I. — М.: 1981-1987.

История западно-европейского театра. В 8-и т. Т. I. — М.-Л.: 1956.

История зарубежного театра. — СПб.: 2005.

Головня В.В. История античного театра. — М.: 1972.

Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. Любое издание.

Пьесы:

Эсхил.— «Персы», «Прометей прикованный», «Орестея».

Софокл — «Царь Эдип», «Антигона».

Еврипид — «Медея», «Ипполит».
Аристофан — «Мир», «Лягушки», «Облака».
Менандр — «Третейский суд».
Плавт — «Менехмы», «Клад».
Теренций — «Братья».
Сенека — «Медея».
Лопе де Вега — «Овечий источник», «Звезда Севильи», «Собака на сене», «Учитель танцев»
Тирсо де Молина — «Севильский озорник», «Дон Хиль — зеленые штаны».
Кальдерон — «Стойкий принц», «Поклонение кресту», «Жизнь есть сон», «Дама-невидимка».
Шекспир — «Ричард III», «Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь», «Венецианский купец», «Двенадцатая ночь», «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Макбет», «Король Лир», «Буря».

3 семестр

Научно-исследовательская литература

История зарубежного театра. В 4-х т. Т. 1. — М.-Л.: 1981.

История западно-европейского театра. В 8-и т. Т. 1, 2. — М.-Л.: 1956-1957.

История зарубежного театра. – СПб.: 2005.

Тексты

Корнель — «Сид», «Гораций», «Родогуна»

Расин — «Андромеда», «Федра»

Мольер— «Школа жен», «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп», «Мещанин во дворянстве», «Жорж Данден», «Проделки Скапена», «Скупой».

Шеридан— «Соперники», «Школа злословия».

Вольтер — «Заира», «Магомет».

Дидро — «Парадокс об актере».

Бомарше — «Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро».

Гольдони — «Слуга двух господ», «Хозяйка гостиницы», «Самодуры», «Кьоржинские перепалки».

Гоцци — «Принцесса Турандот», «Король-Олень».

Лессинг — «Эмилия Галотти».

Шиллер — «Разбойники», «Коварство и любовь», «Мария Стюарт»

4 семестр

Научно-исследовательская литература

История зарубежного театра. В 4х т. Т. П. — М.: 1984.

История западноевропейского театра. В 8 т. Т.'3, 4,5. — М.-Л.: 1963-1970.

История зарубежного театра. — СПб.: 2005.

Пьесы

Гюго — «Марион Делорм», «Рюи Блаз», «Мария Тюдор».

Мюссе — «Капризы Марианны», «Любовью не шутят», «Лоренцаччо».

Мериме — «Жакерия», «Карета святых даров», «Небо и ад».

Ибсен — «Пер Гюнт», «Привидения», «Кукольный дом», «Враг народа».

Мейерлинк — «Слепые», «Синяя птица», «Чудо святого Антония».

Клейст — «Принц Гомбургский», «Разбитый кувшин».

Бюхнер — «Смерть Дантона».

Гауптман — «Ткачи», «Потонувший колокол».

5 семестр

Научно-исследовательская литература

История зарубежного театра. В 4 т. Т. 3, т. 4. — М.: 1987.

История западноевропейского театра. В 8 т. Т. 5. — М.-Л.; 1970-1986.

История зарубежного театра. — СПб.: 2005.

Пьесы

Б. Шоу. «Профессия миссис Уоррен», «Цезарь и Клеопатра», «Святая Жанна».

О. Уайльд. «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным».

Л. Пиранделло. «Генрих IV», «Шестеро персонажей в поисках автора».

Ж. Жироду. «Троянской войны не будет», «Электра».
Ж. Ануи. «Дикарка», «Антигона», «Жаворонок», «Путешественник без багажа».
П. Сартр. «Мухи», «Мертвые без погребения».
Э. Ионеско. «Урок», «Лысая певичка», «Носороги».
С. Беккет. «В ожидании Годо», «Последняя лента Креппа», «О прекрасные дни».
Б. Брехт. «Жизнь Галилея», «Мамаша Кураж», «Добрый человек из Сезуаня», «Карьера Артуро Уи», «Трехгрошевая опера».
Дюрренматт. «Визит дамы».
М. Фриш. «Бидерманн и поджигатели».
П. Вайс. «Дознание».
Д. Осборн. «Оглянитесь во гневе».
Ю. О'Нил. «Любовь под вязами».
А. Миллер. «Вид с моста», «Цена».
Т. Уильямс. «Трамвай «Желание», «Орфей спускается в ад».
Эдуардо де Филиппо. «Неаполь – город миллионеров», «Призраки».

8. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (2 семестр)

1. Общая характеристика греческого общества и искусства.
2. Происхождение театра и его место в древней Греции.
3. Древнегреческая мифология.
4. Пьесы Эсхила и их постановки в античном театре.
5. Пьесы Софокла и их постановки в античном театре.
6. Пьесы Эврипида и их постановки в античном театре.
7. Комедии Аристофана и их постановки в античном театре.
8. Комедии Менандра и их постановки в античном театре.
9. Хор в древнегреческом театре.
10. Устройство древнегреческого театра.
11. Спектакль древнегреческого театра.
12. Общая характеристика римского театра. Его сравнение с греческим.
13. Комедии Плавта и их постановки в римском театре.
14. Комедии Теренция и их постановки в римском театре
15. Основные жанры средневекового театра.
16. Средневековая мистерия и ее сценическая реализация.
17. Средневековый фарс.
18. «Ученая комедия».
19. Устройство «итальянской сцены».
20. Основные черты итальянской комедии масок.
21. Спектакль итальянской комедии масок.
22. Маски «слуг» итальянской народной комедии.

23. Маски «стариков» итальянской народной комедии.
24. Маски «влюбленных» итальянской народной комедии.
25. Общая характеристика творчества Лопе де Вега.
26. «Овечий источник» и его театральные представления.
27. «Собака на сене» и её театральные представления.
28. Устройство и спектакль испанского театра эпохи Возрождения.
29. Устройство и спектакль английского театра эпохи Возрождения.
30. Общая характеристика творчества Шекспира.
31. Периодизация творчества Шекспира.
32. Содержание, история создания и постановки «Ричард III».
33. Общая характеристика комедий Шекспира.
34. «Укрощение строптивой». Содержание, история создания и постановки.
35. «Сон в летнюю ночь». Содержание, история создания и постановки.
36. «Венецианский купец». Содержание, история создания и постановки.
37. «Двенадцатая ночь». Содержание, история создания и постановки.
38. «Ромео и Джульетта». Содержание, история создания и постановки.
39. Общая характеристика трагедий Шекспира.
40. «Гамлет». Содержание, история создания и постановки.
41. «Отелло». Содержание, история создания и постановки.
42. «Макбет». Содержание, история создания и постановки.
43. «Король Лир». Содержание, история создания и постановки.
44. Влияние Шекспира на мировой театр и драматургию.

Вопросы к зачету (3 семестр)

1. Общая характеристика французского классицизма.
2. Творчество Корнеля.
3. «Сид» Корнеля.
4. Творчество Расина.
5. «Андромаха» Расина.
6. Общая характеристика творчества Мольера.
7. «Тартюф» и его сценическая история.
8. «Дон Жуан» и его сценическая история.
9. «Мизантроп» и его сценическая история.
10. «Скупой» и его сценическая история.
11. «Проделки Скапена»: содержание и сценическая история.
12. Сценическая практика Расина и Мольера.
13. Общая характеристика эпохи Просвещения.
14. Общая характеристика театра эпохи Просвещения.
15. Творчество Шеридана.
16. «Соперники»: содержание и сценическая история.
17. «Школа злословия»: содержание и сценическая история.
18. Гаррик — актер новатор, режиссер, истолкователь Шекспира.

19. Французская драматургия XVIII.
20. Драматургия Вольтера.
21. Дидро - теоретик театра. Вопросы актерского творчества в теории Дидро.
22. Общая характеристика творчества Бомарше.
23. «Севильский цирюльник»: содержание и история постановки.
24. «Женитьба Фигаро»: содержание и история постановки.
25. Образы слуг в комедиях Мольера и Бомарше.
26. Французские актеры-просветители (Мишель Барон, Мари Дюмениль, Ипполита Клерон, Анри-Луи Лекен, Жан Ларив).
27. Творчество Гольдони.
28. «Хозяйка Гостиницы»: содержание, сценическая история.
29. «Слуга двух господ»: содержание и сценическая история.
30. Творчество К. Гоцци.
31. «Принцесса Турандот»: содержание и сценическая история.
32. «Король-олень»: содержание и сценическая история.
33. Общая характеристика творчества Шиллера.
34. «Разбойники»: содержание: сценическая история.
35. «Коварство и любовь»: содержание и сценическая история.
36. «Мария Стюарт»: содержание и сценическая история.

Вопросы к зачету (4 семестр)

1. Общая характеристика европейского романтизма.
2. Романтизм в театре и драматургии.
3. Творчество Эдмунда Кина.
4. Пьесы Клейста и сценические традиции их прочтения.
5. Пьесы Бюхнера и сценические традиции их прочтения.
6. Творчество В. Гюго и его романтический манифест «Предисловие к «Кромвелю»».
7. «Мария Тюдор» Гюго, сценические традиции прочтения.
8. Творчество А. Мюссе.
9. «Капризы Марианны» Мюссе, содержание, традиции прочтения.
10. «Любовью не шутят» Мюссе, содержание, традиции прочтения.
11. «Лоренцаччо» Мюссе, содержание, традиции прочтения.
12. «Жакерия» Мериме, история создания и содержание.
13. «Театр Клары Гасуль» Мериме, история создания и содержание.
14. Французские актеры-романтики (Бокаж и Дорваль)
15. Фредерик Леметр.
16. Сальвинии.
17. Ристори.
18. Росси.
19. Сара Бернар и Элеонора Дузе как представительницы французской и итальянской школ.

20. Творчество Ибсена.
21. Эволюция творчества Ибсена.
22. «Кукольный дом» Ибсена, содержание и прочтение.
23. «Привидения» Ибсена, содержание и прочтение.
24. «Враг народа» Ибсена, содержание и прочтение,
25. Натурализм в театре и А. Антуан.
26. Символизм в театре.
27. Крэг и его взаимоотношения с Московским Художественным театром.
28. Пьесы Метерлинка, история создания и прочтение.
29. Пьесы Гауптмана, история создания и прочтение.
30. Рождение европейской режиссуры.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (5 семестр)

1. Творчество Б. Шоу.
2. Пьеса Б. Шоу «Профессия миссис Уоррен» – содержание, сценическая история.
3. Пьеса Б. Шоу «Цезарь и Клеопатра» – содержание, сценическая история.
4. Пьеса Б. Шоу «Святая Жанна» – содержание, сценическая история.
5. Творчество О. Уайльда.
6. Пьеса О. Уайльда «Идеальный муж» – история создания, прочтение.
7. Пьеса О. Уайльда «Как важно быть серьезным» – история создания, прочтения.
8. Творчество Л. Пиранделло.
9. Пьеса Л. Пиранделло «Шестеро персонажей в поисках автора» – содержание, прочтение.
10. Пьеса Л. Пиранделло «Генрих IV» – содержание, прочтения.
11. Драматургия Ж. Жироду.
12. Пьеса Ж. Жироду «Троянской войны не будет» – история создания, интерпретация.
13. Творчество Ж. Ануя.
14. Пьеса Ж. Ануя «Дикарка» как отражение демократического подъема.
15. Пьеса Ж. Ануя «Антигона» как выражение духа Сопротивления.
16. Пьеса Ж. Ануя «Жаворонок» как выражение патриотических мотивов.
17. Ж. Ануя – комедиограф.
18. Творчество П. Сартра, интеллектуальный и познавательный аспекты.
19. Творчество Б. Брехта.
20. Пьеса Б. Брехта «Жизнь Галилея» – история создания, интерпретация.
21. Пьеса Б. Брехта «Мамаша Кураж» – история создания и интерпретации.
22. Пьеса Б. Брехта «Добрый человек из Сезуаня» – история создания и интерпретации.

23. Пьеса Б. Брехта «Карьера Артура Уи» – история создания и трактовки.
24. Пьеса Б. Брехта «Трехгрошовая опера» – история создания и трактовки.
25. Теория эпического театра Б. Брехта.
26. Драматургия абсурда.
27. Пьеса С. Беккета «В ожидании Годо» – содержание и интерпретации.
28. Творчество С. Беккета.
29. Творчество Э. Ионеско.
30. Пьеса Э. Ионеско «Носороги» – содержание и интерпретации.
31. Творчество Ф. Дюрренматта.
32. Пьеса Ф. Дюрренматта «Визит старой дамы» – содержание, интерпретации.
33. Творчество М. Фриша.
34. Пьеса М. Фриша «Бидерманни поджигатели» – содержание, интерпретации.
35. Режиссерское творчество Жака Копо.
36. Режиссура «Картеля».
37. Немецкая документальная драма. (Пьеса П. Вайса «Дознание»).
38. Драматургия английских «рассерженных» (Пьеса Д. Осборна «Оглянись во гневе»).
39. Творчество Э. де Филиппо.
40. Пьеса Э. де Филиппо «Неаполь – город миллионеров» – содержание, интерпретации.
41. Творчество Ю. О’Нила.
42. Творчество А. Миллера.
43. Пьеса А. Миллера «Цена» – содержание, сценическое истолкование.
44. Творчество Т. Уильямса.
45. Пьеса Т. Уильямса «Трамвай «Желание» — содержание, интерпретации.
46. Движение народных театров во Франции и Жан Вилар.
47. Современный французский театр.
48. Современный итальянский театр.
49. Современный английский театр.
50. Современный театр США.
51. Современные европейские режиссеры.
52. Современные европейские актеры.

9. СПИСОК ФИЛЬМОВ-СПЕКТАКЛЕЙ.

1. Театр Индии, Японии и Китая
2. «Махабхарата» - реж. П. Брук.

Античность:

3. «Алекстида» - реж. Р. Чулли.
4. «Эдип — царь» - реж. П.П. Пазолини.
5. «Эдип — царь» - реж. Р. Чулли.
6. «Эдип – царь» - Эдинбургский фестиваль
7. «Медея» - реж. П.П. Пазолини.
8. «Медея» - реж. Л. фон Триер

Итальянская комедия масок.

9. «Слуга двух господ» - реж. Д. Стрелер.

У. Шекспир и его предшественники:

10. «Эдуард II» К. Марло – реж. Д. Джармен.
11. «Генрих V» - реж. Л. Оливье.
12. «Генрих V» - реж. К. Брана
13. «Ричард III» - реж. Л. Оливье.
14. «Ричард III» - реж. С. Лонкрейн

15. «Укрощение строптивой» - реж. Ф. Дзеффирелли.
16. «Двенадцатая ночь» - мюнхенский Каммершпилле.
17. «Сон в летнюю ночь» - реж. М. Рейнхардт.
18. «Сон в летнюю ночь» - реж. Р. Чулли.
19. «Сон в летнюю ночь» - реж. М. Хофман.
20. «Венецианский купец» - реж. Р. Чулли.
21. «Венецианский купец» - реж. М. Ретфорд.
22. «Много шума из ничего» - реж. К. Брана.
23. «Как вам это понравится» (с Л. Оливье и Э. Вегенер).
24. «Бесплодные усилия любви» - реж. К. Брана.
25. «Фальстаф» - реж. О. Уэллс.

26. «Ромео и Джульетта» - реж. Ф. Дзеффирелли.
27. «Ромео и Джульетта» - реж. Д. Кьюкор.

28. «Гамлет» - реж. Л. Оливье.
29. «Гамлет» - реж. П. Шеро.
30. «Гамлет» - реж. Р. Чулли.
31. «Гамлет» - реж. М. Шелл.
32. «Гамлет» - реж. Ф. Дзеффирелли.

33. «Гамлет» - реж. К. Брана.
34. «Гамлет» - реж. Т. Ричардсон.
35. «Гамлет» - реж. П. Брук.
36. «Гамлет» - реж. Э. Някрошюс.

37. «Макбет» - реж. Р. Поланский.
38. «Макбет» - реж. О. Уэллс.
39. «Макбет» («Кровавый трон») — реж. А. Куросава.
40. «Макбет» - реж. Д. Фрирз.
41. «Юлий Цезарь» - реж. Д. Манкевич.

42. «Отелло» - реж. О. Уэллс.
43. «Отелло» - реж. Л. Оливье.
44. «Отелло» - реж. А. Паркер.
45. «Отелло» - реж. П. Пазолини.
46. «Отелло» - реж. Э. Някрошюс.
47. «Король Лир» - реж. П. Брук.
48. «Ран» - реж. А. Куросава.
49. «Титус» - реж. Д. Теймор.
50. «Буря» - реж. Д. Стреллер.
51. «Буря» - реж. П. Брук.
52. «Буря» («Книги Просперо») - реж. П. Гринуэй.
53. «Зимняя сказка» - реж. К.М. Грубер.

XVII век

54. «Мизантроп» Ж.-Б. Мольера – реж. П. Цадек.
55. «Скупой» Ж.-Б. Мольера – реж. К. де Шалонж (с М. Серро).
56. «Дурочка» Лопе де Вега.

XVIII век

57. «Эмилия Галотти» - мюнхенский Каммершпилле.
58. «Фауст» - мюнхенский Каммершпилле.
59. «Фауст» - реж. Г. Грюндгенс.
60. «Торжество любви» Мариво – реж. Клер Пиплоу.
61. «Остров рабов» - реж. Д. Стреллер.
62. «Любовь к трем апельсинам» К. Гоцци – реж. Ю. Ньюганен.
63. «Дачная жизнь» К. Гольдони – реж. Р. Чулли.

XIX век

64. «Смерть Дантона» - реж. Р. Чулли.
65. «Принц Гомбургский» - реж. П. Штайн.
66. «Сирано де Бержерак» - реж. Ж.-П. Рапно.
67. «Пер Гюнт» - реж. П. Шеро.

68. «Лоренцаччо» - реж. Д. Дорн.
69. «Воццек» - реж. В. Херцог.
70. «Идеальный муж» (с К. Бланшет и Р. Эвереттом).
71. «Как важно быть серьезным» (с К. Фертом и Р. Эвереттом).
72. «Как важно быть серьезным» - реж. Аскуит.

А.П.Чехов

73. «Чайка» - реж. С. Люмет.
74. «Три сестры» - реж. Р. Чулли.
75. «Три сестры» - реж. Л. Оливье.
76. «Три сестры» - реж. П. Штайн
77. «Вишневый сад» - реж. Д. Стреллер.
78. «Вишневый сад» - реж. П. Брук.
79. «Дядя Ваня» - реж. Д. Лорн.
80. «Ваня с 42 стрит» П. Грегори по пьесе А.П. Чехова

М.А. Горький.

81. «На дне» - реж. Р. Чулли.
82. «Дачники» - реж. П. Штайн.

Современная драматургия

83. «Марат-Сад» - реж. П.Брук.
84. «Каспар» - реж. Р. Чулли.
85. «О, прекрасные дни» - реж. Р. Чулли.
86. «В ожидании Годо» - реж. Ж. Табори.
87. «В ожидании Годо» - реж. Р. Поланский.
88. «В ожидании Годо» - реж. Р. Чулли.
89. «Трехгрошовая опера» - реж. Пабст.
90. «Трехгрошовая опера» - реж. Р. Чулли (первый вариант).
91. «Трехгрошовая опера» - реж. Р. Чулли (второй вариант).
92. «1789» - реж. А.Мнушкина.
93. «Кто боится Вирджинии Вульф?» - реж. М. Николс.
94. «Казимир и Каролина» - реж. Р. Чулли.
95. «Мертвые без погребения» - реж. Р. Чулли.
96. «Клоуны» - реж. Р. Чулли.
97. «Хорватский Фуст» - реж. Р. Чулли.
98. «Змеиная кожа» - реж. Р. Чулли.
99. «В одиночестве хлопковых полей» - реж. П. Шеро.
100. «Трамвай «Желание» - реж. Э. Казан.
101. «Арфей спускается в ад» - реж. С. Люмет.
102. «Комедиант» - реж. Т. Ричардсон.
103. «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» - реж. Т. Стоппард.
104. «Триптих» - театр Зингаро.

105. «Бекетт» Ж. Ануя – реж. П. Гренвил.
106. «Трудные родители» Ж. Кокто – реж. Ж. Дайян.
107. «Неаполь – город миллионеров» - реж. Э. де Филиппо.
108. «Брак по-итальянски» («Филумена Мартуруано») – реж. В. де Сика.
109. «Мертвая королева» А. де Монтерлан. – театр Комедии Франсез.
110. «Бал» - реж. Э. Скола, Ж.К. Пеншена.

Отечественные постановки

111. «Отелло» - реж. С. Юткевич.
112. «Гамлет» - реж. Г. Козинцев.
113. «Король Лир» - реж. Г. Козинцев.
114. «Женитьба Фигаро» - театр Ленком.
115. «Триптих» - Фоменки.
116. «Семейное счастье» - Фоменки.
117. «Египетские ночи» - Фоменки.
118. «Волки и овцы» - Фоменки.
119. «Диалоги Платона» - реж. А. Васильев.
120. «Ханума» - реж. Г. Товстоногов.
121. «История лошади» - постановка Г. Товстоногова.
122. «Горе то ума» - реж. О. Меньшиков.
123. «Дон Жуан» - реж. А. Васильев.
124. «Дядя Ваня» - реж. А. Кончаловский.

Музыкальный театр

125. «Кармен» - реж. П. Брук.
126. «Дон-Жуан» - реж. Д. Лоузи.
127. «Иисус Христос - супер-стар» - реж. Н. Джуисон.
128. «Вест сайд стори» - реж. Д. Роббинс
129. «Волосы» - реж. М. Форман.
130. «Моя прекрасная леди» - реж. Д. Кьюкор
131. «Кордебалет» - реж. Р. Аттенборо.
132. «Волшебная флейта» - реж. И. Бергман.
133. «Волшебная флейта» - реж. К. Брана.
134. «Травиата» - реж. Ф. Дзефферелли.
135. «Кольцо Нибелунгов - тетралогия Вагнера» - реж. П. Шеро.
136. «Канкан» - композитор К. Портер.
137. «Ромео и Джульетта» - Дворец Конгрессов (Париж).
138. «Собор Парижской Богоматери» - Дворец Конгрессов (Париж).
139. «Отверженные» - Альберт-холл (Лондон).
140. «Орфей и Эвридика» - реж. Р. Уилсон.
141. «Черный всадник» - реж. Р. Уилсон.
142. «Любовный напиток» - Глайберн.
143. «Манон» - Берлинская Опера.

144. «Кармен» - Метрополитен.
145. «Дон Паскуале» - Цюрих.
146. «Дон Жуан» - Ковент-Гарден.
147. «Дон Жуан» - Зальцбург.
148. «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно – Зальцбург.
149. «Риголетто» - Цюрих.
150. «Эрнани» - Ла Скала.
151. «Андре Шенье» - Ковент-Гарден.
151. «Сказки Гофмана» - реж. Ж. Савари.
152. «Сказки Гофмана» - Метрополитен.

Современные адаптации

153. «Гамлет» - Алмейда.
154. «Ромео + Джульетта» - реж. Баз Лурман.
155. «Уважаемые господа» («Макбет») – реж. У. Рейли.
156. «О» («Отелло») (с Д. Хартнеттом и др.).
157. «Макбет» - реж. М. Брозел, ВВС.
158. «Укрощение строптивой» - реж. Д. Ричардс, ВВС.
159. «Много шума из ничего» - реж. Б. Персиваль, ВВС.
160. «Сон в летнюю ночь» - реж. Э. Фреймен, ВВС.
161. «Роксана» («Сирано де Бержерак») – реж. Ф. Шеписи.
162. «Малышка Лили» («Чайка») – реж. К. Миллер.

Балетный театр

163. «Век танца» (180 мин.).
164. Шекспировские миниатюры – бал. Д. Ноймайер.
165. «Дама с камелиями» - бал. Д. Ноймайер.
166. «Лебединое озеро» - бал. Д. Ноймайер.
167. «Ромео и Джульетта» - бал. Р. Нуриев.
168. «Жизель» - бал. Р. Лавровский.
169. «Дон Кихот» - бал. М. Барышников.
170. «Сильвия» - Ковент-Гарден.
171. «Манон» - бал. Макмиллан.
172. «Раймонда» - Мариинский театр.
173. Балеты Гранд-Опера.
174. Хореографические миниатюры Д. Роббинса.
175. «Лебединое озеро» - Американский балет.
176. «Парк» - бал. Прельжокаж.
177. «Ромео и Джульетта» - бал. Прельжокаж.
178. «Дидона и Эней» - бал. С. Вальц.
179. «Сон в летнюю ночь» - бал. Д. Баланчин.
180. «Щелкунчик» - бал. Ю. Григорович.
181. «Щелкунчик» - бал. М. Барышников.

182. «Моя Павлова» - бал. Р. Пти.
183. «Ангел голубой» - бал. Р. Пти.
184. «Юноша и смерть» - бал. Р. Пти.
185. «Собор Парижской Богоматери» - бал. Р. Пти.
186. «Кармен» - бал. Р. Пти.
187. «Времена года» - бал. Р. Пти.
188. «Баядерка» - бал. Р. Нуриев.
189. «Спящая красавица» - бал. Р. Нуриев.
190. «Смерть в Венеции» - бал. Д. Ноймайер.
191. Форсайт в Мариинке.
192. «Кармен» - бал. М. Эрк.
193. «Лебединое озеро» - бал. М. Эрк.
194. «Жизель» - бал. М. Эрк.
195. «Спящая красавица» - бал. М. Эрк.
196. «Кармен» - бал. Д. Боурн.
197. «Лебединое озеро» - бал. Д. Боурн.
198. «Мойщик окон» - П. Бауш.
199. «Плач императрицы» - П. Бауш.
200. «Орфей и Эвридика» - П. Бауш.
201. «Контактхофф» - П. Бауш.
202. «Кафе Мюллер» - П. Бауш.
203. «Весна священная» - П. Бауш.
204. Французский экспериментальный балет.
205. «Парадокс» - бал. М. Бежар.
206. «Щелкунчик» - бал. М. Бежар.
207. «Болеро» - бал. М. Бежар (с Хорхе Донном).
208. «Болеро» - бал. М. Бежар (с М. Плисецкой).
209. «Третья симфония Малера» - бал. М. Бежар.
210. «Дом священника» - бал. М. Бежар.
211. «Севилья» - бал. А. Гадес.
212. «Кровавая свадьба» - реж. К. Саура, бал. А. Гадес.
213. «Танго» - реж. К. Саура.
214. «Цыганская фиеста» - бал. Л. Гузман.
215. «Фламенко»
216. «Весна священная» - Театр Елисейских Полей.
217. «Весна священная» - бал. С. Вальц.

Портреты

218. Танцы Марты Грехем.
219. Танцы Доры Хойер.
220. Балетмейстер Иост.
221. Майкл Флэтли.
222. Риверданс.

223. Боб Уилсон.
224. Петер Штайн.
225. Клоуны в ночи (Театр ан дер Рур).
226. Театральная Голландия.
227. Жорж Табори.
228. Лоренс Оливье.
229. Жерар Филип.
230. Жан Вилар.
231. Б.М. Кольтес.
232. «Меняя сцены» - реж. П. Эйр (300 мин.).

10. Интернет-ресурсы

<http://www.teatr-lib.ru/Library/>; OpenSpace.ru; <http://www.teatral-online.ru>;
<http://teatr-live.ru>; <http://www.smotr.ru>; ptj.spb.ru; [/oteatre.info](http://oteatre.info)/блогосфера

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Библиотека ГИТИС, TV, видеоаппаратура, компьютер. Видеотека ГИТИС и преподавателя.

Составитель – кандидат искусствоведения, профессор Якубовский А.А.

Программа одобрена на заседании кафедры история зарубежного театра от 23 июня 2015 года, протокол № 4