

Билеты к итоговому экзамену по предмету «История театрального искусства»

1. Возникновение Древнегреческого театра.
2. Театральное искусство во времена Средневековья (Литургическая драма, Жанры городской религиозной драмы).
3. Театральное искусство во времена Средневековья (Ярмарочный театр).
4. Театр эпохи Возрождения. Италия «Комедия масок».
5. Театр эпохи Возрождения. Англия. Театр Шекспира.
6. Возникновение жанра Оперы.
7. Искусство Балета.
8. Театр Просвещения – новые правила, свежие идеи.
9. Возникновение русского театра. Русский театр 18 века.
10. Музыкальный театр. Великие театры мира. (привести в пример не менее 3 театров)

Ответ на вопрос 1:

Древний греческий театр и драма родились из празднеств в честь бога Диониса, в основе которых лежала символическая игра и культовые обряды, связанные с зимним умиранием и весенним возрождением природы. С конца VI века до н. э. в Афинах ежегодно ставились трагедии, комедии и сатировские драмы. Подобные представления были распространены и в других частях Греции. Эти театрализованные представления стали обязательной частью государственных праздников. По жребию определялся порядок показа пяти комедий в течение первого дня праздника и трех тетралогий, представленных пред публикой в следующие три дня: каждая из тетралогий, в свою очередь, состояла из трех трагедий и одной сатировской драмы. Выбором постановок занимались непосредственно городские власти. По окончании показа-соревнования судьи определяли лучшие постановки и награждали победителей призами. На подобных зрелищах присутствовал буквально весь город, т.е. все его социальные группы. Только замужним женщинам возбранялось смотреть представления комедий. А бедные зрители получали от властей деньги, чтобы оплатить вход в театр.

Самым старым театром Афин считается Театр Диониса - театр под открытым небом располагался на юго-восточном склоне Акрополя в священной ограде

Диониса. Здание театра и места для публики были деревянными, и поначалу сооружался театр только на время представлений. В IV веке до н. э. был выстроен новый театр Диониса - из камня, однако его архитектурный облик не раз менялся. Театр Диониса служил образцом для всех греческих театров. Он состоял из трех основных частей: оркестры - круглой площадки, на которой выступали танцоры и хор. Зрительный зал - вторая неотъемлемая часть театра. Третья часть - здание сцены. Оркестра располагалась в центре театра, в центре же оркестры устанавливался алтарь Диониса. Две трети оркестры были окружены зрительным залом. Выступления хоров происходили на оркестре. Занавеса в греческом театре не было.

Ответ на 2 вопрос:

Феодализм Западной Европы пришел на смену рабовладению Римской империи. Возникли новые классы, постепенно оформилось крепостное право. Теперь борьба происходила между крепостными и феодалами. Поэтому театр Средневековья всей своей историей отражает столкновение народа и церковников. С театром церковь боролась потому, что не принимала любых стремлений человека к плотскому, радостному наслаждению жизнью. Одной из форм театрального искусства Средневековья стала церковная драма.

Церковники стремились использовать театр в своих пропагандистских целях, поэтому боролись против античного театра, сельских празднеств с народными играми и гистрионов. В связи с этим к IX веку возникла театрализованная месса, был разработан метод чтения в лицах легенды о погребении Иисуса Христа и его воскрешении. Из таких чтений родилась литургическая драма раннего периода. Литургические драмы разыгрывали сами священники. Церковь не хотела отказываться от театральных постановок, но стремилась подчинить себе театр. В связи с этим литургические драмы стали ставить не в храме, а на паперти. Таким образом, в середине XII века возникла полулитургическая драма.

С течением времени в этих пьесах хоть и сохранилась религиозная подоплека, но все чаще стали появляться сюжеты, показывающие произвол феодалов и низменные страсти, которые владели знатными и власть предержащими людьми. Расцвет мистерияльного театра приходится на XV--XVI век, когда наступило время бурного развития городов. Мистерия стала отражением процветания средневекового города, развития его культуры. Данный жанр возник из древних мимических

мистерий, т. е. городских шествий в честь религиозных праздников или торжественного въезда королей. Постановки мистерий осуществляли не церковники, а городские цехи и муниципалитеты. Авторами мистерий стали драматурги нового типа: ученые-богословы, врачи, юристы.

Ответ на 3 вопрос:

ЯРМАРОЧНЫЙ ТЕАТР, вид народного театра в ряде европейских стран 16–18 вв. Возник в средневековье, развившись из шутовских обществ (Франция), камер риторов (Нидерланды), кружков мейстерзингеров (Германия). Жанром ярмарочного театра стали пантомимы, фарсы, моралите, фастахтшпили, представления которых строились на искусстве импровизации. Это были представления часто сатирического плана, с элементами гротеска и буффонады, наполненные грубоватым юмором. На ярмарках выступали также канатные плясуны, жонглеры, дрессированные животные – прототипы цирковых актеров.

Наибольшее распространение народный театр получил во Франции. Ярмарочный театр повлиял на сюжеты и проблематику драматургии У.Шекспира, Ж.-Б.Мольера. На ярмарочный театр Франции повлиял театр итальянской комедии дель арте, бродячие труппы которой гастролировали по всей Европе. Так в Париже появился театр «Комеди Итальянн», который играл комедию дель арте на французский манер, изменив, например, характер маски Арлекина: из второго Дзанни он превратился в первого, а затем и в главного героя жанра арлекинады. В век Просвещения сюжеты арлекинад черпались в пьесах А.Р.Лесажа, с чьим именем связан расцвет ярмарочного театра. С развитием капитализма ярмарочный театр пришел в упадок.

В России ярмарочный театр зародился на народных гуляньях: на масленицу, Рождество, святки. Ярмарки и народные гулянья занимали заметное место в жизни городского населения. В Москве излюбленными местами гуляний были Девичье поле, Марьино роццо, Новинское, Разгуляй. В Петербурге – Адмиралтейская площадь, набережные Невы и Фонтанки, где ставились катальные горки, балаганы, где разыгрывали арлекинаду, показывали свое искусство фокусники, жонглеры, акробаты, давали представления кукольные театры.

Ответ на 4 вопрос:

Комедия дель арте, или *комедия масок*, возникла в середине XVI в., впитав в себя элементы фарса, пародии и частично "ученой комедии". Название этого

театрального направления определило то, что персонажами комедии стали типические образы-маски, исключая индивидуальные черты характера героев. Одна и та же маска закреплялась за актером раз и навсегда. Количество масок, которые присутствовали в комедии дель арте, достигало сотни. Это было связано с тем, что у комедии дель арте было несколько центров, главные из которых - Венеция и Неаполь. В связи с этим сложились две группы масок-персонажей, которые друг от друга кардинально не отличались: так, в состав венецианской группы входили Доктор, Панталоне, Бригелла и Арлекин; а Ковьелло, Пульчинелла, Скарамучча (вариант северной маски Капитана) и Тарталья - маски южной группы (неаполитанской). Помимо персонажей, надевающих маски, существовали персонажи без масок - это *девушки-дзанни* Изабелла и Коломбина, старики, слуги, влюбленные, а также "благородные дамы и кавалеры". Северная группа работала в жанре сатиры, южная использовала буффонаду и трюки, что и откладывало свой отпечаток на стиль исполнения.

У каждой маски был свой определенный костюм, особенно великолепными были костюмы влюбленных. Их реплики были взвешены и просчитаны. Пожалуй, это единственная категория, которая фиксировала текст, отказавшись от импровизаций.

Представление являло собой импровизацию и сценария не имело. Оно наполнялось репликами по ходу действия, в постановках комедии дель арте актеры внимательно следили за репликами партнеров. Такой метод работы постепенно привел к профессионализму.

Комедия масок вырастила целую плеяду прекрасных артистов. Несмотря на то что роли продолжали исполнять мужчины, были сделаны послабления для женских образов, и появились первые артистки. Со второй половины XVI в. труппы стали гастролировать по всей Европе. Популярность была ошеломляющей. Однако к середине XVII в. комедия дель арте постепенно пришла в упадок.

Ответ на 5 вопрос:

Комедия дель арте, или *комедия масок*, возникла в середине XVI в., впитав в себя элементы фарса, пародии и частично "ученой комедии". Название этого театрального направления определило то, что персонажами комедии стали типические образы-маски, исключая индивидуальные черты характера героев. Одна и та же маска закреплялась за актером раз и навсегда. Количество масок,

которые присутствовали в комедии дель арте, достигало сотни. Это было связано с тем, что у комедии дель арте было несколько центров, главные из которых - Венеция и Неаполь. В связи с этим сложились две группы масок-персонажей, которые друг от друга кардинально не отличались: так, в состав венецианской группы входили Доктор, Панталоне, Бригелла и Арлекин; а Ковьелло, Пульчинелла, Скарамучча (вариант северной маски Капитана) и Тарталья - маски южной группы (неаполитанской). Помимо персонажей, надевающих маски, существовали персонажи без масок - это *девушки-дзанни* Изабелла и Коломбина, старики, слуги, влюбленные, а также "благородные дамы и кавалеры". Северная группа работала в жанре сатиры, южная использовала буффонаду и трюки, что и откладывало свой отпечаток на стиль исполнения.

У каждой маски был свой определенный костюм, особенно великолепными были костюмы влюбленных. Их реплики были взвешены и просчитаны. Пожалуй, это единственная категория, которая фиксировала текст, отказавшись от импровизаций.

Представление являло собой импровизацию и сценария не имело. Оно наполнялось репликами по ходу действия, в постановках комедии дель арте актеры внимательно следили за репликами партнеров. Такой метод работы постепенно привел к профессионализму.

Комедия масок вырастила целую плеяду прекрасных артистов. Несмотря на то что роли продолжали исполнять мужчины, были сделаны послабления для женских образов, и появились первые артистки. Со второй половины XVI в. труппы стали гастролировать по всей Европе. Популярность была ошеломляющей. Однако к середине XVII в. комедия дель арте постепенно пришла в упадок.

Ответ на 6 вопрос:

Сам жанр возник относительно недавно, всего каких-то пять веков назад, в Италии на рубеже XVI-XVII вв. Прообразами ее послужили театрализованные мистерии, но в них музыка была лишь фоном, а также большую роль сыграло распространение сольных номеров с инструментальным сопровождением. Интересно, что термин «опера» был введен позднее, чем само произведение. Так, композиторы, сочинившие первые произведения в этом жанре на рубеже XVI-XVII веков наименовали их «*drama per musica*» (драма на музыке). Их возникновение было обусловлено попыткой возродить древнегреческую трагедию. Так, первые

образцы нового жанра того времени – это «Дафна» (1597) и Эфридика (1600) Я. Пери. Однако, оперный стиль этих произведений был еще далек от классического образца.

В 1607 году в Мантуе К. Монтеверди ставит свою оперу «Эвридика», которая уже отличается драматизмом, богатой палитрой выразительности. В 1639 году для обозначения таких композиций впервые применяется термин «опера» (труд, дело).

Ответ на 7 вопрос:

Зарождение балета

В начале — как объединённая единым действием или настроением танцевальная сценка, эпизод в музыкальном представлении, опере. Заимствованный из Италии, во Франции расцветает как пышное торжественное зрелище — придворный балет. Началом балетной эпохи во Франции и во всём мире следует считать 15 октября 1581 года, когда при французском дворе состоялось представление зрелища, которое принято считать первым балетом — «Комедийный балет королевы» (или «Цирцея»), поставленное итальянским скрипачом, «главным интендантом музыки» Бальтазарини де Бельджозо. Музыкальную основу первых балетов составляли придворные танцы, входившие в старинную сюиту. Во второй половине XVII века появляются новые театральные жанры, такие как комедия-балет, опера-балет, в которых значительное место отводится балетной музыке, и делаются попытки её драматизировать. Но самостоятельным видом сценического искусства балет становится только во второй половине XVIII века благодаря реформам, осуществлённым французским балетмейстером Жан-Жоржем Новерром (1727—1810)[1]. Основываясь на эстетике французских просветителей, он создал спектакли, в которых содержание раскрывается в драматически выразительных образах.

В России первый балетный спектакль состоялся 8 февраля 1673 года при дворе царя Алексея Михайловича в подмосковном селе Преображенское. Национальное своеобразие русского балета начало формироваться в начале XIX века благодаря деятельности французского балетмейстера Шарля-Луи Дидло. Дидло усиливает роль Кордебалета, связь танца и пантомимы, утверждает приоритет женского танца. Настоящий переворот в балетной музыке произвёл Пётр Ильич Чайковский, который внёс в неё непрерывное симфоническое развитие, глубокое образное содержание, драматическую выразительность. Музыка его балетов «Лебединое

озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» обрела наряду с симфонической возможностью раскрывать внутреннее течение действия, воплощать характеры героев в их взаимодействии, развитии, борьбе. Начало XX века ознаменовалось новаторскими поисками, стремлением преодолеть стереотипы, условности академического балета XIX века.

Ответ на 8 вопрос:

Эпоха Просвещения очень сильно повлияла на развитие театрального искусства. Его действие направлено на освобождение людских умов от изживших себя предрассудков и внушение новых просвещенных идей и истинной морали. В сравнении с более ранними периодами, когда театр был просто балаганом и способом народного развлечения, Просветительский театр играл огромную роль в жизни общества и обладал мощным влиянием на сознание людей. Театр стал настоящей школой, где учили морали и добродетели. Главной целью данного вида искусства в эпоху Просвещения было показать простым людям всю несправедливость европейского правительства при помощи действия на сцене. И, стоит подчеркнуть, что с этой задачей театральные постановки довольно неплохо справлялись.

Главным «инструментом» влияния на общество в театре Просвещения был пролог. Он представлял собой своеобразную поучительную беседу философа-драматурга с публикой. По мере развития сценического искусства он видоизменялся и, в итоге, превратился в теоретический манифест, который показывал несправедливость во всем мире.

Стоит заметить, что форма организации и проведения спектаклей также изменилась. Исчез балаган, смех, радостные возгласы. Аристократическая прослойка общественности теперь не сидела в первых рядах и не слушала провозглашающие оды о себе, а простолюдины теперь не теснились у подмостков — они сидели на удобных скамьях и чинно внимали поучительному слову.

Главная задача театра времен Просвещения заключалась в максимальном сближении его с настоящей жизнью и простым бытом, а также формировании главного героя постановки из обыкновенного человека. Кстати, именно такого человека, который бы пришелся по вкусу народу, чтобы влияние просветительских идей проникло в самую глубь общества. Театр в эпоху Просвещения был очень

мощным «оружием» в контроле народа и формировании «нужного» мировоззрения.

Одним из самых важных достижений театра эпохи Просвещения является то, что некоторые роли стали отдавать женщинам. До этого представительницы прекрасного пола не принимали участия в постановках в принципе.

Ответ на 9 вопрос:

Русский театр зародился в глубокой древности. Его истоки уходят в народное творчество - обряды, праздники, связанные с трудовой деятельностью. Со временем обряды потеряли свое магическое значение и превратились в игры-представления. В них зарождались элементы театра - драматическое действие, ряжение, диалог. В дальнейшем простейшие игрища превратились в народные драмы; они создавались в процессе коллективного творчества и хранились в народной памяти, переходя из поколения в поколение.

Термины "театр", "драма" вошли в русский словарь лишь в XVIII веке. В конце XVII века бытовал термин "комедия", а на всем протяжении века - "потеха" (Потешный чулан, Потешная палата). В начале 18 века, в Москве, на Красной площади впервые открылся публичный театр. В театре играла иностранная труппа актеров. Актеры ставили пьесы французского Мольера, первые русские драматические произведения и трагедии античной жизни.

В 40-ых годах 18 века, в Ярославле появилась первая труппа русских актеров, которую возглавлял Федор Волков. В 1752 году, труппу пригласили играть в Петербург, а через четыре года труппа стала авангардом русского театра 18 века. Русский театр в Петербурге располагался на Васильевском острове, в доме Головина. Директором театра был Сумароков. На сцене Петербургского театра впервые были поставлены пьесы Фонвизина.

В 70-ых годах 18 века, в театре появляется новое явление. Актер-любитель, слушатель Московского университета, создает театр комической оперы Локателли. Театр просуществовал недолго.

Расцветом театра 18 века, стала вторая половина столетия. Создание «Театральной дирекции», государственная финансовая поддержка, привела к тому, что русский театр стал более доступным для населения, а представления стали более красочными. На театральных сценах 18 века, стали преобладать комическая опера и драма.

В 18 веке, было популярным такое явление, как крепостные театры. Театры графа Шереметева в Останкино, князя Юсупова в Архангельском, которые славились вдохновенной игрой крепостных актеров. Часто крепостные актеры обладали большим талантом, но они были не свободны. Такие жизненные перипетии нередко оканчивались трагедией.

Театр в России в XVIII веке приобрел огромную популярность, стал достоянием широких масс, еще одной общедоступной сферой духовной деятельности людей.

Ответ на 10 вопрос:

Музыкальный театр — это и коллектив, ставящий музыкальные спектакли, и разновидности музыкально-сценического жанра (опера, балет, оперетта, музыкальная комедия, мюзикл и т. д.). Что же связывает между собой эти столь несхожие театральные явления? Прежде всего — единство сценического действия и музыки, при постоянном приоритете музыки в каждом из жанров, отличающихся особенностями своей музыкальной драматургии.

Со временем сложились определенные формы музыкальной драматургии. В опере это различные виды речитативов, арий, ариозо, ансамблей, хоров; в балете — классические и характерные танцы, нередко объединенные в сюиты, ансамбли действия, хореографические ансамбли; в оперетте и мюзикле — вокальные и хореографические номера, связанные с жанрами бытовой и эстрадной музыки.

Музыкальные театры объединяют несколько творческих цехов — солистов и хора, артистов балета, оркестра, вспомогательного состава. Здесь работают представители не только творческих, но и инженерных и рабочих профессий.

В нашей стране свыше 80 музыкальных театров. Среди них — Большой театр в Москве, Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Московский музыкальный Камерный театр (под руководством Б. А. Покровского), Ленинградский академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова, творческие коллективы в союзных республиках и др.

Лучшие театры мира:

1. Ла Скала. Построен он был 1776-1778 годах в Милане, а своим названием обязан церкви “Санта Мария дела Скала”, которая располагалась на этом месте до театра.

В разные времена здесь очень любили творчество Беллини, Верди и Пуччини. Также в “Ла Скала” проходили балы и даже когда-то была коррида.

2. Гранд Опера. Во Франции самым знаменитым считает театр “Гранд Опера”, хотя официальное его название – “Национальная академия музыки и танца”. Основан в 1669 году поэтом Перреном и композитором Камбером с подписи Людовика XIV. Этот театр пережил века, Французскую революцию, сменил много названий, но так и остался одним из лучших.

3. Венская опера. Построена “Венская опера” 1869 году, внутреннее убранство поражает роскошью и величием.

В конце 19 века это место было средоточием культурной жизни Европы. Здесь до сих пор по традиции ежегодно проходит знаменитый на весь мир “Оперный бал”, куда съезжаются со всего мира.

4. Ковент-Гарден. Самый знаменитый театр в Англии – лондонский “Ковент-Гарден”. Основан он был в 1732 году. В том виде, в котором предстает сейчас, сохранился с последней реставрации в 1856 году.

В 19 веке здесь пели лучшие исполнители того времени, такие как Малибран, Тамбурины, Джулия Гризи. Рассчитан на 2 250 мест.

5. Метрополитен Опера. Нью-Йоркский “Метрополитен Опера” самый знаменитый театр в США и при этом самый современный из всех здесь перечисленных. Он основан в 1883 году, отличается отсутствием столь роскошного убранства, как в других театрах. Зато здесь применены многие современные технологии, как, например, бегущая строка в спинке кресла.

Зал большой, вмещает 3 625 человек. Что интересно, театр не государственный и содержится на средства частных лиц и пожертвования фирм.

6. Большой театр. В России в один ряд с вышеназванными театрами можно поставить “Большой театр”. Он был основан в 1776 году, то здание где он располагается сейчас появилось в 1825 году.

Здесь прошли премьеры опер Чайковского – “Мазепа”, “Воевода”, “Черевички” и Рахманинова – “Скупой рыцарь”, “Алеко” и “Франческа да Римини”, а Рахманинов выступал в качестве дирижера.

На сцене “Большого театра” дают спектакли и приезжие труппы из “Ла Скала” и “Венской оперы”. Рассчитан на 2 155 мест.

7. Сиднейская опера – шедевр скорее архитектурный, нежели театральный.

Это место стало символом Австралии, здесь проходят как спектакли, так и различные шоу, нет привычного театрального оформления, да и репертуар не классический. Но может это такое представление создателей о театре будущего, ведь “Сиднейская опера” была построена всего 37 лет назад. Кстати, открывала ее сама королева Елизавета.

8. Бродвейский театр. Еще один неклассический театр – “Бродвейский”.

На “Бродвей” приглашают актеров на один или несколько сезонов, там нет постоянной труппы, и спектакль идет, пока он интересен публике. Именно поэтому многих тянет сюда, из-за разнообразия. Традиции “Бродвейского театра” сложились около столетия назад.

9. Арена ди Верона, аналогов этому театру нет во все мире, ведь он построен еще во времена императора Августа в первом веке нашей эры. Это овальный римский амфитеатр, и что самое интересное, функционирующий.

Уже триста лет на этой сцене даются спектакли, а в римские времена здесь умирали гладиаторы и проводились турниры.

10. Театр Колон. Он был основан в 1857 году.

Располагается в городе Буэнос-Айрес и может вместить до 2 478 человек одновременно. На момент строительства первое здание театра было самым передовым среди опер, здесь применялось газовое освещение и устройства для спецэффектов.