

ФГБОУ ВО Литературный институт имени А.М. Горького

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КУРСУ
ТЕАТР, ИГРЫ, ЗРЕЛИЩА АНТИЧНОСТИ В МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ**

5 курс очного факультета

Кафедра зарубежной литературы

Москва 2017

1. ВВЕДЕНИЕ (пояснительная записка)

Настоящие методические указания соответствуют программе спецкурса «Театр, игры, зрелища античности в мировой литературе и искусстве». Целью указаний является ориентирование студентов в содержании спецкурса и более глубокое освоение ими материала одного из важнейших периодов истории зарубежной литературы.

Указания предназначены для использования при самостоятельном изучении раздела курса.

Цели и задачи курса спецкурса «Театр, игры, зрелища античности в мировой литературе и искусстве»:

- знакомство студентов с историей античной литературы, со всем сложным комплексом античного художественного наследия, с историко-социальным и художественно-эстетическим подходом к античной мифологии;
- углубленное изучение отдельных проблем античного театра;
- углубленное изучение отдельных проблем античных празднеств и зрелищ;
- изучение функциональной роли мифологии в истории античной культуры;
- углубленное знакомство с истоками театральной культуры античности, содержанием основных периодов развития античного театра и их особенностями, структурой и организацией театральных представлений Греции и Рима;
- ознакомление с основной литературой и источниками по теме.

Древнегреческий театр является одним из самых уникальных явлений античности, вечным объектом рецепции и неперенным элементом актуализации античного наследия. Античная драма стала базисом европейского театра, оказывается тем источником, из которого выросла европейская театральная культура. Поэтому в рамках спецкурса значительное внимание уделяется тому, чтобы сформировать у студентов представления о значении этой части античного наследия для последующей европейской культурной традиции. Материал курса дает возможность оформить у студентов понятие об особенностях античного театра как в связи с общей характеристикой античной цивилизации, так и в контексте значения античного наследия для современной культуры.

Задачей спецкурса является не только познакомить студентов с историей и особенностями античного театра, но и развить приобретенные студентами на лекционных занятиях умения и навыки - самостоятельно анализировать и сопоставлять факты прошлого, делать аргументированные выводы и обобщения на основе изученного материала, владеть терминологическим аппаратом по изучаемому кругу вопросов и др. Для этого необходимым представляется, кроме традиционных лекционных занятий, организовать также самостоятельную работу студентов по проблемам спецкурса. Поэтому в ходе изучения спецкурса студентам рекомендуется подготовить письменную или устную работу (реферат или доклад).

Студент, прослушавший данный курс, должен достичь следующих результатов обучения:

Коды компетенций	Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ОПК-12	знание зарубежной литературы	<i>знать</i> - основные этапы развития зарубежной литературы и

		специфические особенности поэтики художественного текста на каждом этапе; крупнейшие фигуры литературного процесса и их вклад в складывание западноевропейской и мировой литературной традиции. уметь – анализировать литературный текст с учетом эпохи, в которую он создавался; выявлять новаторские элементы и оценивать их значение для литературного процесса. владеть – навыками филологического (литературоведческого) анализа и использования его для интерпретации художественных произведений зарубежной литературы различных эпох.
ПСК-1.1.	способность и готовность понимать роль искусства в человеческой жизнедеятельности, в том числе содержание современного литературного процесса, развивать художественное восприятие, стремиться к эстетическому развитию и самосовершенствованию	знать – значение наследия античной литературы и античной мифологии для мировой литературы; уметь – вычленять в литературном тексте мифологические образы и аллюзии на них и интерпретировать цели их включения и их значение; владеть – представлением о традиционных трактовках образов античной мифологии и умением оценить новые и оригинальные подходы в этой области.
ПСК – 1.9	знание истории зарубежной литературной критики	знать – основные этапы развития зарубежной литературной критики и особенности поэтологической и литературно-критической мысли на каждом этапе; крупнейшие фигуры зарубежной литературной критики и их вклад в развитие поэтологической и критической мысли; значение поэтологических размышлений для живого литературного процесса; трансформации, претерпеваемые основными литературоведческими категориями в контексте эволюции зарубежной литературной критики. уметь – интерпретировать зарубежные поэтологические труды различных эпох; применять их положения в анализе литературных текстов соответствующей эпохи; выявлять их значимость в зарубежной литературно-критической традиции. владеть – терминологией и методологиями литературоведческого анализа текста, обогащенными пониманием их складывания и эволюции.
ПСК-1.11	способность и готовность	знать – крупнейших специалистов по

	объективно и глубоко разбираться в точках зрения, мнениях других специалистов и давать им справедливую оценку	изучаемой дисциплине, их основные труды, их концепции; уметь – опознать традиционную точку зрения на предмет и оценить оригинальный, новаторский подход; владеть – пониманием основных точек зрения на предмет и умением соотнести с ними то или иное мнение.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел 1. ИГРЫ И ЗРЕЛИЩА АНТИЧНОСТИ

1. Календарь и праздники греков.

Греческий календарь и его особенности. Афинский календарь. Хронология. Календарные эры. Месяцы и дни. Особенности греческих праздников. Панэллинские (общегреческие) и местные праздники.

Четыре панэллинских праздника (Олимпийские, Пифийские, Истмийские, Немейские игры).

2. Олимпийские игры.

История Олимпийских игр Эллады: источники и историография. Основание Олимпийских игр (миф и история). Организация Олимпийских игр и программа. Архитектура Олимпии. Развитие Олимпийских игр в архаику и классику. Значение олимпийских игр. Эпоникии и статуи атлетов.

3. Панэллинские праздники.

Пифийские игры в Дельфах. История святилища. Оракул Аполлона. Состязания музыкантов и певцов. Истмийские, Немейские игры.

4. Важнейшие праздники в Афинах и других государствах Эллады.

Великие Панафиней и Великие Дионисии в Афинах.

Мистерии. Элевсинские мистерии.

5. Календарь, праздники и зрелища римлян.

Особенности римского календаря, его реформы. Месяцы, недели, дни.

Праздники Древнего Рима и их особенности.

Зрелища. Гладиаторские бои. Навмахии.

Раздел 2. АНТИЧНЫЙ ТЕАТР

Периодизация античного театра. Источники изучения античного театра. Первые драматические формы у древних народов. Определение понятия “драма”. Театральная терминология. Значение античного театра.

1. Греческий театр

Культовая основа греческого театра. Возникновение драмы. Обрядовые формы раннего театра. Сакральный характер драмы и культ Диониса Элевтерского (Свободного). Мифология Диониса. Праздники Диониса и театрализованные сценки на них (Сельские Дионисии, Антестерии, Ленеи). Дифирам и комос. Диалог хора и запевалы. Аристотель и греческая драма. Теории рождения драмы. Лирика VII-VI вв. до н. э. и переход к драме (Архилох, Стесихор, Лас, Тимофей).

1. 1. Греческий театр классического периода (V – нач. IV вв. до н. э.).

Греко-персидские войны и возвышение афинского полиса. Рост самосознания греков.

Расцвет греческого театра. Устройство театральных представлений. Сельские (Малые) и Городские (Великие) Дионисии. Ленеи. Состязания драматургов – как основная форма театральных представлений в греческом театре. Принцип связной тетралогии.

Система литургий и организация театральных представлений. Хорегия. Судейство состязаний и награждение драматургов, хорегов, актеров. Дидакалии. Патриотический характер греческой трагедии и воспитательная роль театра. Греческий театр и его значение в общественной жизни полиса.

1.1.1. Греческая трагедия. Начало греческой трагедии. Феспид и постановка первой трагедии (534 г. до н. э.). Структура трагедии. Пратин и сатирическая драма. Фриних.

Эсхил (ок. 525-456 гг. до н. э.). 3 этапа творчества Эсхила. Значение хора. Тетралогии Эсхила. Второй актер. Особая роль рассказа вестника. Общественное и политическое содержание его трагедий, их философская и религиозная сторона. Образы Эсхила. Гомер и Эсхил. Особенности языка и стиля - образование новых форм, индивидуализация речи героев, гомеровские эпитеты. “Персы” - историческая трагедия. Художественная форма и основные особенности. “Прометей прикованный” - тип философско-риторической трагедии, ее драматические приемы. Трилогия “Орестея”. Образ Прометея в мировой литературе (Кальдерон, Вольтер, Гете, Байрон, Шелли и другие).

Софокл (496-406 гг. до н. э.). Расцвет афинской демократии. Художественный идеал афинской демократии. Общественная деятельность Софокла. Религиозные взгляды Софокла. Театральные реформы Софокла (отказ от связной тетралогии, третий актер и другие). Типы композиции трагедий Софокла. Принципы построения классической трагедии Софокла. Трагедия борьбы человека с роком (“Царь Эдип”, “Эдип в Колоне”). Образ героя. Утверждение нового типа героического образа (“Электра”). Безысходность и неразрешимость конфликтов. Значение творчества Софокла и “трагедии рока” в театре нового времени. Захария Вернер и немецкая романтическая драма (Мюллер, Гоутвальд).

Еврипид (484-406 гг. до н. э.). Влияние философии, психологии, медицины на творчество Еврипида. Периоды творчества Еврипида. Патриотические трагедии - вопросы войны и мира, политические события, социальные отношения. Новые религиозные взгляды Еврипида - поиск в божестве морально-этического начала. Уменьшение значения хора. Новый тип драматургии (характеры, психологизм, интрига). Воспроизведение бытовых явлений жизни, мелодраматические явления в трагедии, любовная тематика. “Драмы страстей” Еврипида (“Медея”, “Электра”). Особенности сцен узнавания. Особенности использования мифологических сюжетов и их влияние на композицию трагедий - прологи и развязки (“бог из машины”). Стиль Еврипида - использование приемов ораторского искусства (“Троянки”, “Медея”). Драма сатиров Еврипида. Влияние Еврипида на новоаттическую комедию. Еврипид и мировая драматургия.

Трагические поэты, современники Софокла и Еврипида. Упадок греческой трагедии.

1.1.2. Греческая комедия. Происхождение комедии и ее источники. Аристотель о комедии. Комос и Сельские Дионисии. Периодизация древнегреческой комедии. Структура комедии. Сицилийская комедия (Эпихарм). Сицилийский мим (Софрон). Флиаки. Постановка комедии Хионида на Великих Дионисиях (487 г. до н. э.).

Особенности древнеаттической комедии - ее политическая направленность, карикатура, фантастический характер. Особенности структуры древнеаттической комедии - наличие хора и парабазы. Первые комедиографы: Кратин, Эвполид, Ферекрат, Кратер.

Аристофан (ок. 446 – ок. 385 гг. до н. э.) - представитель древнеаттической комедии. 3 периода творчества. Характеристика социально-политических и религиозных взглядов Аристофана. Литературная теория Аристофана. Проблемы творчества. Значение агона и парабазы в комедиях Аристофана. Философская сатира (“Облака”). “Лягушки” - комедия литературной критики. Комедии-пародии на социальные утопии (“Птицы”, “Плутос”). Антивоенные комедии (“Ахарняне”, “Мир”, “Лисистрата”). Женские комедии Аристофана

(“Женщины в Народном собрании”, “Женщины на празднике Фесмофорий”). Карикатура, гипербола, гротеск, фантастика - как средства создания сатирических образов. Пародия. Значение Аристофана в античной и западноевропейской комедии.

Среднеаттическая комедия и ее характерные черты. Изменение тематики. Антифан, Алексид.

1.1.3. Аристотель и его “Поэтика”. Театральная теория Аристотеля. Определение трагедии и комедии. 6 элементов трагедии. Трагический “катарсис”. Вопрос о “3-х единствах”. Влияние “Поэтики” Аристотеля на мировую критику.

1.1.4. Постройка театра Диониса в Афинах. Основные части здания театра и их назначение (скена, театрон, орchestra). Декорации. Театральные механизмы.

1.1.5. Актеры - “ремесленники Диониса”. Закон 3-х актеров. Возрастание уровня их мастерства. Роль протагониста. Общественное положение актеров. Значение маски. Одежда и обувь. Атрибуты. Синтетический характер творчества: декламация, пение, танец. Специализация комических и трагических актеров. Различия актерской техники. Хор – его состав и подготовка. Трагический и комический хор. Корифей. Хородидаскал.

Зрители греческого театра – их состав, общественное положение, культурный уровень. Театральные деньги.

1. 2. Эллинистический театр (сер. III – I вв. до н. э.).

Эллинизм - новый этап в развитии греческого общества и литературы. Кризис полисной системы и образование мировой монархии. Войны диадохов и образование новых политических и культурных центров.

1.2.1. Новоаттическая комедия. Бытовая и любовная тематика комедии. Комедия положений или комедия интриги. Изменение в структуре комедии - отсутствие агона и парабазы, падение роли хора. Связь новоаттической комедии и трагедий Еврипида. Дифил, Аполлодор, Филемон.

Менандр (343-291 гг. до н. э.) - автор новоаттической комедии. Семейно-бытовая комедия. Формирование основных “масок” комедии. Трафаретность и однотипность сюжетов комедии. Новый герой комедии (“Третьейский суд”). Значение Менандра в истории европейского театра.

Упадок трагедии. Ликофрон “Александра” - тип трагедии-монодрамы.

1.2.2. Мелкие комические жанры. Мим и его типы. Женщины в миме. Пантомим и его связь с трагедией. Пластика и акробатика. Мимиямбы и мелиямбы. Герод. Гиларотрагедия. Гилароды и магоды. Кукольный театр.

Уничтожение хорегии. Создание нового театрального здания. Перестройка старых театров. Орchestra эллинистического театра. Параскений. Новая скена. Декорации. Периакты.

Актеры эллинистического театра. Синоды – актерские труппы. Актеры-профессионалы. Изменение социального статуса актеров. Изменение техники актерского мастерства. Появление амплуа. Новые маски. Символика цветов костюмов.

2. Римский театр

2. 1. Римский театр эпохи Республики (240-31 гг. до н. э.)

Общественная жизнь римской *civitas* царского и раннереспубликанского периодов. Связь народной римской драмы и обрядов итальянских земледельцев. Фесценницы. Гистрионы. Появление в Риме труппы актеров из Этрурии. Римская сатура. Ателлана и ее маски.

Превращение Рима в Италийскую державу. Процесс эллинизации римской культуры. Пунические войны и формирование идеологии “Золотого века” римской Республики.

2.1.1. Начало римской драматургии. Ливий Андроник – первые комедии и трагедии. Гней Невий и его театральная деятельность. Переделка греческих трагедий.

Создание римской исторической драмы – претексты. Комедии Гнея Невия как подражание новоаттической комедии. Принцип контаминации. Квинт Энний. Комедии Энния. Трагедии Энния и влияние в них Еврипида.

2.1.2. Комедия-паллиата. Тит Макций Плавт (ок. 250-184 гг. до н. э.). Литературное наследие Плавта. Рукописи Плавта. Комедии Плавта и новоаттическая комедия. Заимствование греческих сюжетов Плавтом, переосмысление их в духе карнавальной игры. Создание греко-римского колорита. Разработка типажей комедии-паллиата. Средства комической буффонады Плавта. Приемы снижения. Буффонада раба (“Псевдол”). Буффонада парасита, ростовщика, хвастливого воина, повара и других. Мотив двойников (“Менехмы”). “Говорящие” имена. Особенности композиции комедий Плавта. Особенности диалогов и кантиков. Язык и стиль Плавта. Морализаторство комедий Плавта (официальная, государственная мораль). Архаические формы в комедиях Плавта. Наследие Плавта и европейская комедия (Ариосто, Шекспир, Мольер и другие).

Цецилий Стаций. Стремление к сохранению греческого оригинала. Отказ от контаминации.

Публий Теренций Афр (ок. 194 – 159 гг. до н. э.). Биография Теренция. Хронология комедий Теренция. Кружок Сципиона и Теренций. Общественная направленность комедий Теренция. Сюжеты Менандра и Теренция. Гуманно-филантропическая трактовка социальных проблем (отношения господ и рабов, семейные отношения, воспитание). Особенность “масок” комедии-паллиата у Теренция - их гуманная трактовка. Значение прологов у Теренция. Литературная полемика и право на контаминацию. Высокий стиль Теренция. Снижение буффонады. “Говорящие” имена. Момент “узнавания”. Музыкальная сторона комедий Теренция. Дидаскалии и периохы. Влияние Теренция на европейскую драму. Теренций и “слезливая” комедия XVIII века.

2.1.3. Римская трагедия периода Республики. Марк Пакувий. Трагедия патетики. Философия в трагедиях. Сложность сюжетов. Луций Акций. Отказ от контаминации. Ораторские приемы в трагедиях. Особенности использования мифологических сюжетов.

2.1.4. Драматургия периода поздней Республики. Комедия тогата. Предпосылки возникновения жанра и его особенности. Титиний, Тит Квинций Атта, Луций Афраний. Ателлана. Снижение интереса к “серьезной” драме, увлечение формами народного театра. Литературная ателлана. Маски ателланы. Энциклопедия быта. Мим. Бытовое и политическое содержание. Отсутствие масок. Увеличение музыкального элемента. Децим Лаберий, Публилий Сир.

Римский театр и организация театральных представлений. Общественные и религиозные праздники. Триумфы. Эдилы и их роль в организации театральных представлений.

Проблема строительства постоянного здания театра (III-II вв. до н. э.). Устройство первых сценических площадок. Театр Помпея – первый каменный театр Рима (55 г. до н. э.). Особенности римского театрального здания (сравнение с греческим театром). Витрувий об архитектуре римского театра. Орchestra – места для зрителей. Сцена. Проскений. Декорации и машины. Римская публика.

Актеры и их общественное положение (рабы и вольноотпущенники). Бесправное положение римских актеров. Маски в римском театре. Актерская техника. Выдающиеся актеры театра поздней Республики – Эзоп и Росций (особенности их техники, мимики, вхождения в образ). Театральное образование в Риме.

2. Римский театр периода Империи (I-V вв. до н. э.)

Рим периода ранней Империи. Идеологическая и культурная программа Августа. Восстановление республиканских идеалов и возврат к древним римским доблестям. Формирование классического стиля римской литературы. Литературные кружки Мецената, Азиния Поллиона и Мессалы.

Упадок серьезной драматургии и попытки ее возрождения при Августе. Зрелищный и развлекательный характер имперского театра. Сочинения по римскому театру. “Поэтика” Горация и ее влияние на теорию драмы в XVI-XVII веках (“Поэтика” Буало).

Театр эпохи Юлиев-Клавдиев. Нерон и театральная культура. *Луций Анней Сенека* (ок. 4 г. до н. э. – 65 г. н. э.). Трагедии Сенеки, их декламационный и пафосный характер. Трагедии “страстей”, риторические эффекты. Стоическая мораль героев трагедий. Однотипность главных героев. Второстепенные герои. Проблемы жизни и смерти. Идеология трагедий. Эпоха жестокого натурализма. Стиль и литературные приемы Сенеки. Рецитации трагедий. Влияние Сенеки на трагедию Ренессанса и французскую классическую трагедию XVII века (Корнель, Расин). Квинтилиан о римском театре.

Театральные жанры периода римской Империи. Расцвет пантомимы (Пилад, Батилл и другие). Либретто пантомимы “Суд Париса”. Лукиан и Либаний о пантомиме эпохи Империи. Мим и его характер в эпоху Империи. Форма большого спектакля (мимическая гипотеза). Изменение античной театральной эстетики. Успех женщин на сцене. Привлечение элементов процессий, амфитеатра и цирка.

Упадок римского театра периода Империи. Застой и деградация. Борьба с театром Христианской церкви (законы против актеров). Закрытие театров и разрушение театральных зданий в VI-VII веках.

3. Византийский театр

Распад римской Империи на Западную и Восточную.

Формирование истоков византийской культуры и ее отличие от культуры Западной Римской империи. Устойчивость античных театральных традиций. Театр мимов в IV-VII веках и его связь с традициями эллинистического театра. Театр периода Юстиниана. Пантомимы на мифологические сюжеты. Изысканность костюмов и масок. Декорации.

Античные сюжеты в византийском театре. Трагедии. Освоение ранними христианскими поэтами греческой трагической поэтики. Трагедия “Страждущий Христос”.

Роль византийского театра в распространении греческой театральной культуры на Северо-Востоке Империи. Византийские театральные традиции в греческих колониях Северного Причерноморья.

Раздел 3.

Западноевропейский театр Средних веков и Возрождения

1. Театр раннего Средневековья

Характеристика средневекового общества и культуры. Фольклорные корни средневекового театра. Жонглерство и традиции римских гистрионов и мимов (античные традиции и местное народное творчество). Синтетический характер жонглерства.

Остатки наследия римского театра – театральные здания, материально-техническая база, репертуар, профессиональные актеры. Восприятие наследия античных драматургов в Средние века. Отсутствие правильного понимания специфики античной драматургии (Тит Ливий). Изменение терминов “трагедия” и “комедия”. Вульгарное толкование “Поэтики” Аристотеля. Изучение наследия Теренция.

Светский театр. Средневековые латинские драмы монахини Гротсвиты из Гандерсгейма: подражание Теренцию и пропаганда идей христианства. Отсутствие связей с живым театром. Анонимный итальянский автор XII века (“Памфил”). Монастырские “элегические” комедии (“Бабио”). Освоение в них наследия античного театра. Рецитация. Значение средневековой латинской драмы и подготовка гуманистической комедии.

Театрализованные действия при дворах королей и крупных сеньоров – “междуетствия”, театрализованные турниры. Истоки оперного и балетного театра в дворцовых празднествах.

2. Театр эпохи Возрождения

Разрыв культуры Возрождения со средневековыми церковными традициями. Формирование светской интеллигенции. Гуманисты эпохи Возрождения. Борьба человеческих “страстей” как основа драматургии. Кризис культуры Ренессанса. Театр Барокко и его тяготение с смешанным жанром. Смена Барокко Классицизмом – идеальным стилем абсолютной монархии.

2. 1. Итальянский театр

Причины возрождения традиций античного театра: экономический подъем городов Италии; появление нового слоя – буржуазии; разрыв со средневековой культурой и формирование новой, буржуазной; близость памятников античной культуры (язык, литература, архитектура).

Создание светского гуманистического театра с опорой на античные традиции (здание, репертуар, декорации, актерская техника). Появление профессиональных актеров.

Культурные центры Италии. Флоренция – Козимо Медичи и Платоновская Академия. Кружок Лоренцо Великолепного. Мифологическая пастораль “Орфей” Полициано (1471 г.) – соединение античной тематики и средневековой театральной формы. Орфей – как символ культуры Возрождения.

Освоение литературного наследия античности (комедии и работы по архитектуре). Новые находки комедий Плавта. Леоне Баттиста Альберти. Школьно-академические опыты.

Помпониус Лет (1427-1497) и кружок помпонианцев – возрождение римского театра (постановки Плавта, Теренция, Сенеки). Особенности театральной площадки. Первые переводы античных авторов на итальянский язык (Никколо де Корреджо). Начало придворного театра (Джованни Санцио). Спектакли в Ферраре, Урбино – особенности их постановочной техники (роскошь костюмов и декораций, вокально-танцевальные интермедии).

Ренессансная комедия. Рождение оригинальной итальянской комедии. Феррара – колыбель итальянской комедии. *Людовико Ариосто* (1474-1533) и его придворные постановки при дворе Альфонсо Эсте (“Шкатулка” и “Подмененные”) – начало “ученой” комедии. Кардинал Бибьена. Новые традиции в оформлении спектакля (Пеллегрини да Унида). Урбино - Бернардо Довици (“Каландрия”).

Ренессансная трагедия. Изучение античной драматургии. Рубеж XIII-XIV веков – исследование трагедий Сенеки (Тревес и Ловатти). Альбертинно Муссато и первая неолатинская трагедия “Эццедин”.

XV век – первые постановки трагедий Сенеки. Начало XVI века – перевод трагедий Софокла и Еврипида. Первая итальянская трагедия Триссино “Софонисба” (1515 г.) как подражание греческим трагедиям. Соединение традиций греческого театра и современного итальянского быта. Школа Триссино (Ручеллаи, Мартелли, Пацци, Аламанни, Ангвилара).

Джиральди Читтио и первая постановка итальянской трагедии “Орбекка” (1541 г.). Начало кровавой трагедии “ужасов” (Спероне Сперони, Луиджи Грото). Оформление канона трагедии. Закрепление “3-х единств” – места, времени и действия (Триссино, Веттори, Кастельветро).

Отсутствие интереса к трагедии в придворном театре. Интермедии в антрактах, роскошь костюмов, увеличение количества статистов.

Пастораль. Сатирическая драма и пастораль. Влияние античной буколической поэзии (Феокрит, Вергилий, Кальпурний, Лонг). Интермедии и их роль в придворном театре. Конец XV века

– драматическая эклога (пастухи, пастушка, фавн) с элементами придворной жизни. Начало XVI века – пасторальная драма (Джиральди, Лоллио, Беккари). Торквадо Тассо и его “Аминта” – классическая итальянская пастораль. Начало маньеризма – Гварини “Верный пастух”. Постановочные приемы пасторали. Создание основ возникновения драматической оперы.

Итальянская опера. Рубеж XVI-XVII веков – создание драматической оперы, главного жанра аристократического барочного театра.

Флорентийская опера. Кружок графа Барди. Винченцо Галилей. Джулио Каччини. Возрождение античной трагедии – слова, движения и музыки. Первая итальянская опера “Дафна” (1594 г.). Зрелищность постановок. Художник Буэнталенти. Джакомо Торелли – “чародей сцены”.

Венецианская опера. Публичные платные театры. Опера – достояние широкой публики. Клавдио Монтеверди и отказ от мифологической тематики; создание исторической оперы. Франческо Кавалли – народные мотивы. Увеличение роли певца-виртуоза. Популярность певцов-кастратов. Упадок драматического элемента оперы.

Особенности театрального здания. Становление нового театрального здания. Сульпиций Верулан. Сер. XVI века – Себастьян Серлио “Об архитектуре”. Орхестра – место для сеньора и его семьи, амфитеатр – для сановников и знатных дам. Оформление сцены (Джулио Романо, Рафаэль, Перуцци). Перспективная декорация (Браманте, Бальдассаре Перуцци, Пелегрино да Удина). Освещение – “музыка для глаз”. Олимпийский театр в Виченце (Андреа Палладио, Винченцо Скалоцци).

2. 2. Французский театр

Особенности экономического и политического развития Франции. Итальянские походы и влияние итальянского искусства на французское. Франциск I и “Коллегия 3-х языков”. Маргарита Наваррская. Особенности французского Ренессанса. Формирование ренессансной драмы. Латинские трагедии гуманистов. Первые переводы греческих трагедий на французский язык.

“Плеяды” – кружок придворных поэтов. Возрождение античной трагедии и комедии. Этьен Жодель и его “Пленная Клеопатра” (1552 г.). Последователи Жоделя. Правило “3-х единств”. Школьные постановки ренессансной комедии и трагедии.

Театр Барокко во Франции. Создание профессионального театра. Валеран Леконт. Александр Арди и возрождение античной драмы (трагедия, трагикомедия и пастораль). Преемники Арди. Театр при Людовике XIII. Кардинал Ришелье и “Французская Академия”. Новый поэтический кодекс. Салон маркизы Рамбулье. Жан де Мере и его “Софонисба” (1634 г.) – первая “правильная” трагедия.

Театр французского классицизма. Новый театр Маре. Актер Мондори. *Пьер Корнель* (1606-1684). Создание героической трагедии как подражание античной – “Медея”. Корнель и Ришилье. “Гораций” (1640 г.) – образец классической французской трагедии, соблюдение правила “3-х единств”. Особенности языка и стиля. “Цинна”, “Полиевкт” – трагедии борьбы чувства и долга перед государством. Поздние трагедии Корнеля. Значение Корнеля для развития французского театра.

Людовик XIV и расцвет французского классицизма. Единый общегосударственный стиль в искусстве. “Поэтика” Николя Буало (1674 г.) и проблемы современной драматургии.

Жан Расин (1639-1699) – автор моральной трагедии. Ранние трагедии “Фиваида”, “Александр Великий” – соединение современных мотивов и античных сюжетов. “Андромаха” (1667 г.) – первый успех. Расин и Аристофан (“Сутяги”). Трагедии из римской истории: “Британник”, “Митридат”, “Береника” (в сравнение с трагедиями Корнеля). Расин и Еврипид – “Ифигения в Тавриде”, “Федра”. Античная тематика и элементы придворного этикета. Гуманизм и реализм Расина. Женские персонажи его трагедий. Актрисы Расина (Тереза Дю Парк, Мария Шанмеле). “Римский костюм”.

Жан Батист Мольер (1622-1673) – величайший французский комедиограф. Мольер и классические правила. Гуманизм и народность Мольера. Основные образы и проблемы комедий. Мольер и Плавт – “Амфитрион”, “Скупой”. Мольер и Теренций – “Школа мужей”. Приемы комического Мольера и античной комедии – “Плутни Скапена”, “Мнимый больной” и другие.

Французский придворный балет. Музыкально-танцевальные выходы. Влияние итальянского балета. “Академия музыки и танца” (1571 г.) – как возрождение античной трагедии. Создание комедийного, драматического балета (вокал, танец и драматический элемент). Бальтазарини и его “Комедийный балет королевы” (“Цирцея”). Оформление спектакля. Танцоры-любители – придворные и высшая знать. Балет-маскарад, “мелодраматический балет”, “балет в выходах”. Преобладание бытового элемента над мифологическим. С 1630 г. соединение любителей и профессиональных танцоров. Доступность балетов при Людовике XIII широкой публике. 40-е гг. XVII века – соединение придворного балета и итальянской оперы (“Свадьба Пелея и Фетиды”).

Придворные спектакли Версаля и Жан Батист Мольер. “Увеселения волшебного острова”. Новые формы балета – “Докучные” (1661 г.). Соединение балета и комедии – “Брак по принуждению”. Пасторально-мифологическая тематика “Принцесса Элиды”. Комедии-балеты Мольера и их разновидности: “Господин де Пусоньяк”, “Сицилиец”, “Мещанин во дворянстве”, “Графиня д’Эскарбаньянс”, “Мнимый больной”.

Французская опера. Театр Камбера. Создание Королевской музыкальной академии (1671 г.). Жан Батист Люлли – начало французской героической оперы. “Праздник Амура и Вакха” – новый стиль французской оперы (наличие балетных партий, шествия, процессии) и ее отличие от итальянской. Зрелищность постановок (костюмы и декорации). Либреттист Филипп Кино. Лирические трагедии на мифологические темы (“Кадм и Гермiona”, “Психея”, “Тезей” и др.). Оперы-балеты (“Зефир и Флора”, “Триумф любви”). Мифологические пасторали (“Праздник Амура и Вакха”). Оркестр французской оперы. Вокал (арии, речитативы) – подражание декламации трагических актеров.

2. 3. Театр в Англии

Экономический подъем Англии в конце XVI века. Культурный расцвет Англии. Развитие английского гуманизма.

Создание национального театра с ориентацией на массового зрителя. Основа – античная и итальянская драма. Конец XV в. – спектакли на латинском языке в Кембридже и Оксфорде. Переводы Плавта и Сенеки на английский язык. Создание первой национальной трагедии и комедии. Генрих VIII и Уильям Корниш.

Первая английская комедия. Соединение античных образов и средневековой интерлюдии. Джон Гейвуд. Николай Юдолле и “правильная” комедия “Ральф Ройстер Дойстер” (1553). Новый образ “хвастливого воина” Плавта.

Первая английская трагедия. Томас Нортон и Томас Сенвил “Гордобук” (1561 г.). Конструкция трагедии Сенеки и содержание из местной истории Англии. Появление “истинной” трагедии – “Король Джон” Джона Бейля (1539 г.).

Формирование “елизаветинской” драмы. Общая характеристика эпохи Возрождения в Англии. Периодизация.

Ранний период (конец 80-х гг. XVI века – начало XVII века) – становление английской драмы. Соединение учено-гуманистической традиции (с опорой на античную) и народной (с опорой на средневековую). Джон Лили – “университетский” поэт. Пасторали для придворного театра (“Женщина на Луне”). Комедия “Александр и Кампасма” – борьба чувств и долга. “Галатея” – основа романтической комедии.

Зрелый период (начало XVII века – 20-е гг. XVII века) – расцвет английского театра. Бен Джонсон (1572-1637). Римские трагедии Джонсона (“Падение Сеяна” и “Заговор Катилины”). Историческая основа и аллегории. Сатира и гротеск его трагедий. Либретто Джонсона для “масок” придворного театра (“Тименей”, “Призыв Купидона” и

др.). Основа для опер-балетов. Джордж Чэпмен. Ранние комедии на античную тематику (“Все в дураках”, “Вдовьи слезы”). Философия стойков и тема гибельности страстей в трагедиях “Бюсси д’Амбуаз”, “Заговор и трагедия Шарля, герцога Бирона”, “Цезарь и Помпей” и других.

Поздний период (начало 20-х гг. XVII века – 1642 г.) – кризис и упадок английского театра. Джон Форд и кровавые мелодрамы. “Разбитое сердце” (1633 г.).

Уильям Шекспир (1564-1612) – величайший драматург ренессансного театра Англии. Три периода творчества Шекспира. Театр “Глобус”.

Традиции античной драмы и новаторство Шекспира. Ранние трагедии Шекспира (“Два веронца”, “Бесплодные усилия любви”). Тип “классической” комедии – “Комедия ошибок”. Римские трагедии (“Антоний и Клеопатра”, “Юлий Цезарь”, “Кориолан”) и их значение в творчестве Шекспира. Шекспир и античность (“Тимон Афинский”, “Перикл”, “Троил и Крессида” и другие. Фантастическая драмы на античный сюжет – “Сон в летнюю ночь”. “Буря” и позднее творчество Шекспира.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Лекции

1. Греческий и римский календарь. Праздники – панэллинские и локальные.
2. Олимпийские игры античности.
3. Зрелища Древнего Рима.
4. Значение античной драматургии в европейском театре. Рождение греческой трагедии и комедии
5. Формирование античной театральной культуры.
6. Особенности греческого театра эпохи Эллинизма.
7. Римский театр эпохи Республики.
8. Римский театр эпохи Империи.
9. Византийская театральная культура.
10. Античное наследие в рамках средневекового театра.
11. Возрождение античной драмы в итальянском театре.
12. Итальянская комедия и трагедия эпохи Ренессанса. Пастораль.
13. Античные традиции во французском театре периода Классицизма.
14. Античное наследие и английский театр эпохи Возрождения.
15. Античное наследие в театре Просвещения Англии и Франции.
16. Античное наследие в театре Просвещения Италии и Германии.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения. Целью самостоятельной работы студентов является закрепление и углубление тех знаний, умений и навыков, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать развитию у студентов самостоятельности, ответственности, инициативы, умению организовать свое время.

Настоящие указания позволят студентам закрепить и самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности. Они направлены на осмысленное формирование компетенций, предусмотренных учебным планом по спецкурсу «Театр, игры, зрелища античности в мировой литературе и искусстве».

4.1. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в **гlossарий**, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

ГЛОССАРИЙ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ ПО СПЕЦКУРСУ «Театр, игры, зрелища античности в мировой литературе и искусстве»

(Древняя Греция)

- Авлос - духовой музыкальный инструмент (род флейты)
- Айорема - подъемная машина для вознесения на небо актеров изображающих богов
- Авлет - человек, поющий под аккомпанимент авлоса
- Барбит - дионисийская (многострунная) лира
- Бронтейон - приспособление для грома, а именно наполненные камнями меха, которые катали за сценой по медным листам
- Дзоны - ярусы в театлоне
- Дифирамбы - песни в честь Диониса, отличались свободным ритмом и живым характером
- Гименей - свадебная песня
- Гимны - песни религиозного содержания, исполнялись хором под аккомпанимент кифары
- Гипорхемы - песни в сопровождении мимических плясок, соответствующие содержанию песни. Чаще всего исполнялись в честь Аполлона.
- Гипоскений - сторона фундамента, обращенная к сцене
- Девтерагонист - второй актер
- Дидаскал - режиссер спектакля
- Дидаскалии - списки победителей драматических состязаний
- Дистегия - 1. надстройка на царском дворце; 2. черепичная крыша, с которой в комедии бросали черепицу
- Дифтеры - козлиные шкуры, в которые одевались актеры, изображавшие пастухов и жителей деревни.
- Журавль - механизм, позволявший опускать на сцену актера, выступающего в роли бога
- Катабавкалесис - колыбельная песня
- Каталогэ - особая художественная речь актеров
- Керауноскопейон - приспособление для молний
- Киклические хоры - искусственная обработка дифирамба для исполнения его хором вокруг алтаря. По преданию первым исполнителем киклических песен был Арион
- Кимбалон - музыкальный ударный инструмент (два небольших полых полушария)
- Кимвал - музыкальный ударный инструмент (две маленькие плоские тарелки), использовался на празднествах в честь Диониса и Кибелы
- Кифарист - человек, играющий на кифаре
- Кифаред - человек, поющий под аккомпанимент кифары
- Климастеры - ступени лестницы с орхестры на сцену
- Кодак - вакхическая пляска в честь Диониса
- Комедия - вид драматического искусства, который берет свое начало от “песни комоса”, *comodia, comos* - комос и *oda* - песнь. С 486 г. до н. э. комедия впервые была поставлена на празднике Великих Дионисий, а в 442 г. до н. э. - на Ленеях.
- Комос - веселое фаллическое шествие
- Корифей - запевала хора. Корифей от имени хора общался с актером
- Котурны - особая обувь для трагических актеров. Котурны представляли собой полусапоги на высокой подошве и вошли в обиход в V в. до н. э.
- Кротал - трещотки из Сицилии

Лира - струнный музыкальный инструмент, используемый в основном маленькими детьми и юными девушками

Мим - вид представления народного театра, состоящий из коротких сценок из повседневной жизни. Мим был чрезвычайно популярен на Сицилии

Монодии - сложные арии, исполняемые протоагонистом

Ожерелье - хоровод, в котором чередуются юноши и девушки

Олофирм - специальная песня-плач у ложа умирающего

Онкос - чрезмерное удлинение лба в трагической маске

Орибал - маленький глиняный бубен

Ортостадия - особая длинная одежда без пояса, в которой были обязаны выступать музыканты и певцы на Пифийских Играх

Орхестра - круглая площадка в театре, на которой выступал хор

Парабаза - выход хора

Паракаталогэ - декламация актера в сопровождении инструментов

Параскений - два крыла сцены, между которыми выступали актеры

Парод - вступительная песнь хора,двигающегося по орхестре, после пролога

Пароды - 2 прохода на орхестру

Парфения - песня хора в исполнении девушек

Периакты - вращающиеся трехгранные приспособления с декорациями на каждой стороне

Полихордия - многострунность

Просодия - песни, исполняемые во время процессий

Проскений - деревянная ширма, за которой актеры переодевались и хранили реквизит.

Внешняя сторона проскения использовалась для декораций

Протоагонист - первый из трех актеров. С IV в. до н. э. увеличилось значение протоагониста, и он сам мог выбирать для игры в пьесе второго третьего актеров

Псилокифарист - кифарист-солист

Пэан - торжественные песни в честь богов

Рабдохи - наблюдатели за порядком в театре

Сальпинга - труба, служащая для подачи разных сигналов

Самбука - трехугольная арфа восточного происхождения

Сатирова драма - вид драматического искусства, который в комическом виде рассказывает о мифах, посвященных Дионису.

Сиринга - тростниковая свирель восточного происхождения (семь тростинок, сцепленные друг с другом воском)

Синальвие - дуэт авлосов

Скена (сцена) - прямоугольная площадка в театре, на которой выступали актеры

Стасимы - пение неподвижно стоящего хора, которым начинались и кончались акты трагедии

Театрон - места для зрителей в театре

Теологейон - помост для богов над сценой

Теорикон - театральные деньги, которые государство выплачивало беднейшим гражданам для посещения театра. С IV в. до н. э. теорикон (2 обола) выплачивался всем гражданам Афин.

Тетралогия - три трагедии и одна сатирическая драма

Тимпан - бубен, обтянутый кожей (другое название - тамбурин)

Трагедия - вид драматического искусства, который берет свое начало от исполнителей дифирамбов. Так как дифирамбы были посвящены Дионису, то их исполнители были одеты как сатиры. Отсюда и пошло название *tragodia*, *tragos* - козел, *oda* - песнь. В 534 г. до н. э. трагические дифирамбы впервые были исполнены в Афинах на празднике Великих Дионисий.

Тригон - трехугольная фригийская арфа

Трилогия - порядок представления трех трагедий одного автора
Тритагонист - третий актер
Фессалийская одежда - длинные и роскошные одежды для трагических актеров
Фимела - помост на оркестре
Фимелики - самостоятельные выступления хора, вне связи с драматическими произведениями
Флиаки - бытовые, шуточные сценки и фарсы, представляющие похождения богов и героев в комическом виде. Родиной флиаков считаются Сицилия и Южная Италия
Фонаския - комплекс вокальных упражнений для развития голоса
Форминга - четырехструнная лира
Хоронидаскал - учитель, который должен был подготовить хор для выступления
Хорокифарист - кифарист, сопровождающий своей игрой выступление хора
Хресмодиа - ответ дельфийского оракула, сопровождавшийся пением
Эксод - заключительная песнь хора
Эккиклема (эксостра) - деревянная площадка на колесах, которую выдвигали вперед, для показа дома изнутри
Эмболима - хоровые песни, которые могли быть вставлены в трагедии, но не имели никакого отношения к ее сюжету
Эоры - “летательные канаты”, т. е. свисающие сверху веревки, поддерживающие летящих по воздуху героев или богов
Эпизодии - отдельные сцены драматических произведений
Эпиталама - специальные песни, исполняемые у брачных покоев молодоженов

(Древний Рим)

Ателлана - народная комедия Италии, название которой произошло от г. Ателлы
Буцина - разновидность витой трубы
Версатилис - вращающаяся сцена, служившая для перемены места действия
Вестибул - пристройка к дому на сцене, в которой актер мог спрятаться на время
Вомитории - крытые проходы в театре, связывающие сцену и зрительный зал
Генетлика - специальная песня для дня рождения
Гистрионы - актеры
Грекс - замкнутая группа актеров, которая находилась под управлением своего владельца
Дивербия - диалог в римской драме
Клакеры - наемные рукоплескатели
Корну - медный рог
Литуус - военный духовой инструмент
Паллиата - переработанная греческая комедия, действие которой происходило в Греции. Впервые в Риме паллиату поставил Ливий Андроник в 240 г. до н. э.
Пантомима - сценические картинки, содержание которых выражалось только жестами и танцем
Претекста - новый вид трагедии, в основе которой лежали сюжеты из римской мифологии и истории
Пульпит - сцена, на которой выступали актеры, хор, танцоры и музыканты
Самбука - небольшая арфа треугольной формы
Сатуры - небольшие сценки с простыми сюжетами, состоящие из песен с инструментальным сопровождением, кратким диалогом и танцем
Симфониаки - музыканты, участвовавшие в религиозных церемониях
Систр - разновидность трещотки
Тибия - флейта

Тогаты - комедии из римского быта с героями, одетыми в тоги. Создание тогаты приписывают Невию

Трипудий - трехтактная культовая пляска салиев - жрецов Марса

Туба - труба из меди или бронзы, которая завершалась раструбом. Туба использовалась в римском войске

Тубилиюстриум - ежегодная церемония освящения труб

Фесценнины - праздники по случаю сбора урожая, из которых произошла бытовая комедия

Энеаторы - 35 музыкантов при римском войске (32 при пехоте, и 3 при кавалерии)

Эстрада - временные подмости

4.2. Методические указания по подготовке реферата

Выберите тему реферата из предложенных преподавателем или предложите свою, согласовав ее с преподавателем,

прочитайте текст источника, материал учебника и 2-3 научные работы,

помечайте неясные места, незнакомые термины, понятия, затем выясните их значения,

осмыслите источники, отметьте в них основное содержание, важные положения, интересные мысли, раскрывающие выбранную тему, выделите те фрагменты, которые сделают реферат аргументированным;

оформите прочитанный материал в форме плана; пользуясь этим планом, кратко, своими словами изложите осознанный материал;

обращайте внимание на системность и логичность изложения, краткость и доказательность материала,

редактируйте текст,

убедитесь в соблюдении правил цитирования и оформления ссылок на источники и научную литературу.

Пример оформления задания (реферата)

На титульном листе реферата указывается:

Литературный институт имени А.М. Горького

Очный факультет

Кафедра зарубежной литературы

ЗАДАНИЕ

по спецкурсу «Театр, игры, зрелища античности в мировой литературе и искусстве»

Реферат «_____», «__» _____ 2016

Выполнил студент 5 курса Ф.И.О.

.....
Москва 2016

Задание выполняется четким почерком или распечатывается на принтере 14 или 12 кеглем Times New Roman через 1,5 интервала.

оценка «зачтено» выставляется, если:

1. Содержание реферата соответствует рекомендованной литературе.
2. Содержание реферата свидетельствует о самостоятельной работе с источником.
3. В реферате ясно сформулирована цель работы.
4. Работа структурирована тематически и проблемно.
5. В работе демонстрируются аналитические навыки.
6. Студент демонстрирует способность делать выводы из освоенного материала.

описание шкалы оценивания: зачтено, не зачтено

4.2.1. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО СПЕЦКУРСУ «ТЕАТР, ИГРЫ, ЗРЕЛИЩА АНТИЧНОСТИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ»

1. Рождение Олимпийских игр (миф и история)
2. Олимпийская клятва и её значение
3. Священное перемирие (экехерия) – главный миротворческий фактор Олимпийских игр Эллады
4. Культ Зевса в Олимпии
5. Храм Зевса Олимпийского
6. Скульптура Олимпии
7. Значение греческой атлетики в культурной жизни греков
8. Формирования архитектурно-скульптурного ансамбля Олимпии
9. Олимпийские Игры как феномен древнегреческой культуры
10. Святилище Аполлона на Делосе как религиозный центр Делосского союза.
11. Архитектура и скульптура Дельф
12. Эпиникии Пиндара и Вакхилида
13. Спортивные эпиграммы
14. Великие Панафинеи в Афинах
15. Аристотель о происхождении древнегреческой трагедии
16. Афинский театр Диониса
17. Великие Дионисии в Афинах
18. Роль хорегии в греческом театре
19. Костюмы и маски в греческом театре
20. Хор и актеры в греческом театре
21. Греческая трагедия в аттической вазописи
22. Греческая комедия в аттической вазописи
23. Образ Медеи в античной и европейской драме
24. Образ Федры в античной и европейской драме
25. «Антигона» Софокла и «Антигона» Ануя
26. «Поэтика» Аристотеля и Н. Буало
27. Античное наследие в творчестве Мольера
28. Античные образы в «Божественной комедии» Данте
29. «Римские» трагедии Шекспира
30. Образ Прометея у Байрона и Шелли

4.3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных контрольных заданий.

Контрольные задания – это проверочные задания на заданные преподавателем темы, которые студент выполняет самостоятельно и представляет их результаты преподавателю в письменном виде (эссе) или в виде краткого монологического ответа.

Если контрольное задание предполагает письменный ответ, то объем текста не должен превышать 4000 слов.

При подготовке контрольного задания студенту необходимо:

- а) проработать пройденный материал по дисциплине (прочитать и проработать источник, повторить соответствующие разделы учебной литературы, лекционного материала, при этом по неясным положениям следует проконсультироваться с преподавателем);
- б) внимательно прочитать контрольный вопрос и убедиться в его полном понимании;
- в) составить план ответа, выделив главный тезис, аргументы и вывод;
- г) убедиться, что каждое положение ответа на контрольный вопрос подтверждается изученным учебным, научным, справочным материалом.

4.3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Сравните особенности греческого и римского календаря
2. Перечислите основные черты панэллинских праздников
3. Крупнейшие религиозные центры древних греков
4. Становление Олимпии и Дельф как общегреческих святилищ
5. Выделите основные этапы развития Олимпийских игр
6. Сакральная часть Олимпийских игр
7. Значение олимпийских игр в общественно-политической жизни Древней Греции
8. Этапы становления святилища Аполлона в Дельфах
9. Организация состязаний драматургов в классических Афинах.
10. Особенности греческого театра в эпоху эллинизма
11. Устройство здания греческого театра
12. Римский театр в эпоху Республики
13. Римский театр в эпоху Империи
14. Развитие ателланы и мима
15. Сравните положение греческих и римских актеров
16. Значение костюма и маски в греческом и римском театрах
17. Театральные труппы античности
18. Античное наследие в рамках средневекового театра
19. Возрождение античной драмы в итальянском театре.
20. Итальянская комедия и трагедия эпохи Ренессанса. Пастораль.
21. Античные традиции во французском театре периода Классицизма.
22. Античное наследие и английский театр эпохи Возрождения.
23. Античное наследие в театре Просвещения Англии и Франции.
24. Античное наследие в театре Просвещения Италии и Германии.
25. Немецкий театр 1 пол. 19 века и «трагедия рока».
26. Античность в европейском театре 20 века. Античное наследие в современном греческом театре

критерии оценивания результатов:

При выставлении оценки преподаватель учитывает: полноту знания учебного материала по вопросу, логичность изложения материала; аргументированность ответа, уровень самостоятельного мышления; умение связывать теоретические положения с анализируемым историческим явлением:

Оценки «зачет» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебного материала, усвоивший основную рекомендованную литературу. Оценка «зачет» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к

их пополнению и обновлению как самостоятельно, так и под руководством преподавателя.

Оценка «незачет» выставляется студенту, обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки при ответе на вопросы.

описание шкалы оценивания: оценки : зачет, незачет.

5. Вопросы к зачету по разделам курса.

1. Особенности греческого календаря и праздников (общая характеристика)
2. Панэллинские праздники и святилища Древней Греции
3. Организация и структура Олимпийских игр
4. Архитектура и скульптура Олимпии
5. Олимпийские игры в античной литературе
6. Пифийские игры в Дельфах
7. Афинские праздники и мистерии
8. Особенности римского календаря и праздников.
9. Зрелища Древнего Рима
10. Театр древней Греции классического периода.
11. Эллинистический театр
12. Театральная архитектура древней Греции
13. Древнегреческие актеры
14. Театр римской республики
15. Театр римской империи
16. История театрального здания в древнем Риме
17. Римские актеры
18. Античные традиции в средневековом театре
19. Театр Возрождения в Италии. Театр Гуманистов. Ренессансная комедия.
20. Ренессансная трагедия и пастораль.
21. Развитие драматической оперы в Италии. Венецианская опера.
22. Театр Возрождения во Франции.
23. Французский балет и опера.
24. Античные традиции в английском театре.

критерии оценивания результатов:

При выставлении оценки преподаватель учитывает: полноту знания учебного материала по вопросу, логичность изложения материала; аргументированность ответа, уровень самостоятельного мышления; умение связывать теоретические положения с анализируемым явлением:

Оценки «зачет» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебного материала, усвоивший основную рекомендованную литературу. Оценка «зачет» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их пополнению и обновлению как самостоятельно, так и под руководством преподавателя.

Оценка «незачет» выставляется студенту, обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки при ответе на вопросы.

описание шкалы оценивания: оценки по экзамену: зачет, незачет.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

а) основная литература:

Гвоздева Т.Б. Олимпийские игры в памятниках античной литературы. Учеб пособие. М., 2012. 400с.

б) дополнительная литература:

Радциг С. И. История древнегреческой литературы. М., 2004

в) рекомендуемая литература:

Гвоздева Т.Б. Олимпийские игры античности (от мифа к истории). Учебное пособие. М., изд-во РУДН, 2013. 200 с.

Кулишова О. В. Дельфийский оракул в системе межгосударственных отношений (VII–V вв. до н. э.). СПб., 2001.

Кулишова О. В. Античный театр: организация и оформление драматических представлений в Афинах V в. до н.э. СПб., 2015.

Латышев В. В. Очерк греческих древностей. В 2 ч. Ч. 2: Богослужбные и сценические древности. СПб., 1997.

Научная литература:

Андреев Ю. В. Цена свободы и гармонии. СПб., 1998.

Аникст А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967.

Античное наследие в культуре Возрождения. М., 1984.

Аристофан. Сборник статей. К 2400-летию со дня рождения. М., 1956.

Аристотель и античная литература. Под ред. М. Л. Гаспарова. М., 1978.

Баженова М. Проблемы стиля в театре Корнелия. М., 1986.

Большаков В. Жан Расин. М., 1986.

Барденов Ж. Мольер. М., 1983.

Бояджиев Г. Мольер. Исторические пути формирования жанра высокой комедии. М., 1967.

Буркерт В. Греческая религия: Архаика и классика / Пер. с нем. М. Витковской и В. Витковского. СПб., 2004.

Варнеке Б. В. История античного театра М.; Л., 1940.

Гликман И. Мольер. М.-Л., 1966.

Головня В. Аристофан. М., 1955.

Грабарь-Пассек М. Античные сюжеты и формы в западно-европейской литературе. М., 1966.

Грималь П. Сенека. М., 2003.

Гусейнов Г. Аристофан. М., 1988.

Зайцев А. И. Культурный переворот в Древней Греции VIII–V вв. до н. э. СПб., 2001.

Зайцев А. И. Греческая религия и мифология. Курс лекций. СПб., 2004.

Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994.

Кагарлицкий Ю. И. Театр на века: Театр эпохи Просвещения: тенденции, традиции. М., 1987.

Кадышев В. Расин. М., 1990.

Каллистов В. П. Античный театр. Л., 1970.

Культура и искусство западноевропейского Средневековья. М., 1981.

Литература эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы. М., 1967.

Ошеров С. Сенека-драматург: от мифа к философии. В: Ошеров С. Найти язык эпох. М., 2001.

Ошеров С. Комический театр Плавта. В: Плавт Тит Макций. Избранные комедии. М., 1967.

Песков А. Буало в русской литературе XVIII – первой трети XIX вв. М., 1982.

Плавский З. Лопе де Вега. Л.; М., 1969.

Самарин Р. М. Реализм Шекспира. Л.-М., 1964.

- Скржинская М. В. Древнегреческие праздники в Элладе и Северном Причерноморье. Киев, 2009.
- Соколов Г. И. Дельфы. М., 1972.
- Соколов Г. И. Олимпия. М., 1980.
- Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988.
- Хёйзинга Й. Homo ludens. Статьи по истории культуры / Пер. с гол. Д. В. Сильвестрова. М., 1997.
- Шанин Ю. В. Олимпийские игры и поэзия эллинов. Киев, 1980.
- Шанин Ю. В. Олимпия. История античного атлетизма. СПб., 2001.
- Шёбель Г. Олимпия и ее игры / Пер. с нем. Лейпциг, 1967.
- Элиаде М. История веры и религиозных идей: В 3 т. / Пер. с фр. М., 2001–2002.
- Шекспир в мировой литературе. М.-Л., 1984.
- Шекспир и русская культура. М.-Л., 1965.
- Эмихен Г. Греческий и римский театр. М., 1894.
- Ярхо В. Н. Аристофан. М., 1954.
- Ярхо В. Н. Эсхил. М., 1958. Ярхо В. Н. У истоков европейской комедии. М., 1979.
- Ярхо В. Н. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии. М., 1978.
- Ярхо В. Н. Античная драма. Технология мастерства. М., 1990.
- Ярхо В. Н. Комедия. / Древнегреческая литература: Собрание трудов. (Серия “Античное наследие”). М., “Лабиринт”, 2000.
- Ярхо В. Н. Трагедия. / Древнегреческая литература: Собрание трудов. (Серия “Античное наследие”). М., “Лабиринт”, 2000.
- Ярхо В. Н. Семь дней в афинском театре. М., 2004.

Дополнительная

- Аверинцев С. Образ античности. СПб., 2004.
- Бартошевич А. В. Шекспир. Англии 15 в. М., 1994.
- Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965.
- Бондарь Л. Д. Афинские литургии V–IV вв. до н. э. СПб., 2009.
- Боннар А. Греческая цивилизация. 3-е изд. М., 1995. Т. I–III.
- Бояжиев Г. От Софокла до Брехта. М., 1988.
- Вилар Ж. О театральной традиции. М., 1956.
- Видаль-Накэ П. Черный охотник. Формы мышления и формы общества в античном мире / Пер. с фр. под общей ред. С. Г. Карпюка. М., 2001.
- Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. М., 1988.
- Герцман Е. В. Музыка Древней Греции и Рима. СПб., 1995.
- Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. СПб., 1995.
- Дживелегов А. К. Итальянская народная комедия. М., 1962.
- Дуров В. С. Нерон, или Актер на троне. СПб., 1994.
- Залюбовина Г. Т. Архаическая Греция: Особенности мировоззрения и
- Йегер В. Пайдейя: Воспитание античного грека. М., 1997.
- Каллистов Д. П. Античный театр. Л., 1970.
- Клячко Н. Б. Аристофан о комедии. В: Древнегреческая литературная критика. М., 1975.
- Колобова К. М. Древний город Афины и его памятники. Л., 1961.
- Колобова К. М., Озерецкая Е. Л. Олимпийские игры. М., 1958.
- Кречмар Г. История оперы. Л., 1927.
- Лауэнштайн Д. Элевсинские мистерии / Пер. с нем. Н. Федоровой. М., 1996.
- Лосев А. Ф. Аристофан и его мифологическая лексика. Статьи и исследования по языкознанию и классической филологии. М., 1965.

- Лукомский Г. К. Старинные театры. Античные театры и традиции в истории эволюции театрального здания. СПб., 1913.
- Марру А.-И. История воспитания в античности (Греция). М., 1998.
- Мокульский С. С. Мольер. Проблемы творчества. Л., 1936.
- Нильссон М. Греческая народная религия. Пер. с англ. М., 1998.
- Новосадский Н. И. Елевсинские мистерии. СПб., 1887.
- Ривкин Б. И. В долине Алфея. Олимпийские игры в искусстве древних греков. М., 1969.
- Рождение Олимпийских игр. Каталог выставки ГИМ. М., 2004.
- Рутенбург В. И. Титаны Возрождения. СПб., 1991.
- Савельева Л. И. Художественный метод П. Теренция Афры. Казань, 1960.
- Савельева Л. И. Приемы комизма у Плавта. Казань, 1963.
- Смирнов А. А. Творчество Шекспира. Л., 1934.
- Соболевский С. И. Аристофан и его время. М., 1957.
- Суриков И. Е. Эволюция религиозного сознания афинян во второй половине V в. до н. э.: Софокл, Еврипид и Аристофан в их отношении к традиционной полисной религии. М., 2002.
- Театр французского классицизма. М., 1970.
- Фармаковский Б. В. Художественный идеал демократических Афин. Пг., 1918.
- Bieber M. The History of Greek and Roman Theater. Princeton, 1960.
- Bizilli P. Le theatre de la Renaissance en Italie // Bulg. Hist. Rev. Sofia, 1995. Y. 23, № 2. P. 112-128.
- Deubner L. Attische Feste. 2 Aufl. Berlin, 1966.
- Parke H. W. The Delphic Oracle. Vol. I–II. Oxford, 1956.
- Parke H. W. Oracles of Apollo in Asia Minor. London, 1985.
- Parke H. W. Athenische Feste. Mainz am Rhein, 1987.
- Parker R. Athenian Religion: A History. Oxford, 1996.
- Picard-Cambridge A. Dramatic Festivals of Athens / Rev. 2nd ed. with suppl. by J. Gould, D. Lewis. Oxford, 1988. (1st ed. — 1968).
- Stanford W. B. Greek tragedy and the emotions. L., 1983.
- Taplin O. Greek Tragedy in Action. L., Berkeley, 1978.
- Silk M. S. (Ed.) Tragedy and the Tragic. Greek Theatre and beyond. Oxford, 1996.
- Orchestra. Drama – Mythos – Bühne. Festschrift für Hellmut Flashar. Stuttgart, Leipzig, 1994.
- Lefèvre E. Der Einfluss Senecas auf das Europäische Drama. Darmstadt, 1978.
- Schadewaldt W. Antike und Gegenwart. München, 1966.
- Valavanis P. Games and Sanctuaries in Ancient Greece. Los Angeles, 2004.

СБОРНИКИ ТЕКСТОВ И ХРЕСТОМАТИИ

- Античная лирика: Пер. с древнегр. и лат. М., 1968.
- Античные гимны. М., 1988.
- Античные мыслители об искусстве. Сост. Ф. В. Асмус. М., 1938.
- Греческая эпиграмма / Изд. подг. Н. А. Чистякова. СПб., 1993.
- Греческие ораторы второй половины IV в. до н. э. (Гиперид, Ликург, Динарх, Эсхин): Пер. с греч. / Под ред. К. М. Колобовой // ВДИ. 1962. № 1-4. 1963. № 1.
- Небо, наука, поэзия. Античные авторы о небесных светилах... М., 1992.
- О происхождении богов / Сост. И. В. Шталь. М., 1990.
- Ораторы Греции. Пер. с греч. / Сост. и научн. подг. текстов М. Л. Гаспарова. М., 1985.
- Парнас. Антология античной лирики. Сост. С. А. Ошеров. М., 1980.
- Эллинские поэты в переводах В. В. Вересаева. М., 1963.
- Эллинские поэты VII–III вв. до н. э. Эпос. Элегия. Ямбы. Мелика / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. М., 1999.

Произведения античных авторов

- Аристотель. Поэтика // Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. М., 1984.
Аристофан. Комедии / Пер. А. И. Пиотровского. В 2 т. М.; Л., 1934.
Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида / Пер. С. Шервинского и С. Ошерова. М., 1979.
Витрувий. Десять книг об архитектуре / Пер. с лат. Ф. А. Петровского. М., 1936.
Геродот. История в 9 книгах / Пер. Г. А. Стратановского. Л., 1972 (М., 1993).
Гомер. Илиада / Пер. Н. И. Гнедича; Изд. подг. А. И. Зайцев. Л., 1990.
Гомер. Одиссея / Пер. В. А. Жуковского; Под ред. И. М. Троцкого. М., 1935.
Диодор Сицилийский. Греческая мифология. (Историческая библиотека.) / Пер. О. П. Цыбенко. М., 2000.
Еврипид. Трагедии / Пер. И. Анненского и С. Шервинского. В 2 т. М., М., 1980.
Лукиан. Избранное: Пер. с древнегр. / Под ред. А. П. Каждана. М., 1962.
Менандр. Комедии. Фрагменты / Изд. подг. В. Н. Ярхо. М., 1982.
Овидий Назон П. Метаморфозы / Пер. С. Шервинского. 2-е изд. М., 1977.
Павсаний. Описание Эллады / Пер. С. П. Кондратьева. В 2 т. СПб., 1996.
Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты / Изд. подг. М. Л. Гаспаров. М., 1980.
Плавт. Комедии: В 2 т. / Пер. с лат. Коммент. И. Ульяновой. М., 1987. Т. 1–2.
Платон. Соч.: В 3 т. М., 1968-1972 (Платон. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990-1994).
Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 3 т. / Изд. подг. С. П. Маркиш, С. И. Соболевский, М. Е. Грабарь-Пассек. М., 1961-1964 (2-е изд. М., 1994).
Сенека. Трагедии / Сост. С. А. Ошеров, Е. Г. Рабинович. М., 1983.
Софокл. Драмы / Пер. Ф. Ф. Зелинского; Изд. подг. М. Л. Гаспаров и В. Н. Ярхо. М., 1990.
Страбон. География в 17 книгах / Пер. Г. А. Стратановского. Л., 1964 (М., 1994).
Фукидид. История / Пер. Г. А. Стратановского. Л., 1981 (М., 1993).
Эсхил. Трагедии / Пер. С. Апта. М., 1971.
Эсхил. Трагедии / Пер. Вяч. Иванова. М., 1989.

СПРАВОЧНО-ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Античная культура. Литература, театр, искусство, философия, наука. Словарь-справочник. Под ред. В. Н. Ярхо. М., 2002.
Античные писатели. Словарь. СПб., 1999.
Античность. Словарь-справочник. Под ред. В. Н. Ярхо. М., 1998.
Мифология. Большой энциклопедический словарь. М., 1998.
Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2 т. М., 1980-1982.
Любкер Ф. Реальный словарь классических древностей. М., 2001. Т. I-III.
Суриков И.Е., Ленская В. С., Соломатина Е. И., Таруашвили Л. И. История и культура Древней Греции. Энциклопедический словарь. М., 2009.

8. Основные распределенные электронные ресурсы

Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Ресурс из более чем 120000 изданий. В собрании «IPRbooks» актуальные электронные учебники, учебные пособия, научные публикации, учебно-методические материалы. <http://www.iprbookshop.ru/>

[Национальная электронная библиотека.](http://нэб.рф/) Проект НЭБ поддерживается Российской государственной библиотекой, Российской национальной библиотекой и Государственной публичной научно-технической библиотекой России. Этот портал дает доступ к полнотекстовым электронным коллекциям библиотек-участниц. <http://нэб.рф/>

Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ). Собрание электронных копий ценных и наиболее востребованных печатных изданий и электронных документов из фондов РГБ. <http://elibrary.rsl.ru/>

Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" (ФЭБ). ФЭБ - полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам. <http://feb-web.ru/>

Российский государственный архив литературы и искусства. В архиве собраны фонды театров, киностудий, специализированных учебных заведений, издательств, общественных организаций; личные фонды писателей, критиков, художников, композиторов, деятелей театра и кино, коллекции документов. <http://rgali.ru/>

Электронная библиотека Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН. Фонд содержит работы по истории русской литературы, зарубежной литературе, фольклору, теории литературы, литературе народов России и СНГ, периодике ИМЛИ, справочную литературу. <http://imli.ru/elib/>

Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. Онлайн-библиотека содержит книги по актерскому мастерству, истории театра и кино, тексты пьес. <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/>

Драматургия.ru Библиотека произведений современных российских и зарубежных драматургов. <http://dramaturgija.ru/>

Русская виртуальная библиотека. Целью библиотеки является электронная публикация классических и современных произведений русской литературы, взятых из авторитетных печатных источников, с приложением необходимого справочного аппарата и комментариев. <http://rvb.ru/>

Президентская библиотека им. Ельцина. Фонд редких книг из российских публичных библиотек по тематическим коллекциям. К Году литературы сервис подготовил подборку «Факт и образ российской истории в произведениях русских писателей». <http://prlib.ru/Lib/pages/collections.aspx>

«Philology.ru». Филологический портал, предоставляющий информацию, касающуюся филологии как теоретической и прикладной науки, центральным разделом портала является библиотека филологических текстов (монографий, статей, методических пособий). <http://philology.ru/>

Весь Толстой в один клик. Электронная версия 90-томного собрания сочинений Толстого. Более 700 произведений от классика. <http://www.readingtolstov.ru>

Журнальный зал - электронная библиотека современных литературных журналов России. Фонд свежих номеров известных отечественных "толстых журналов". База пополняется быстро, многие произведения сначала публикуются здесь, а потом выходят отдельными книгами. <http://magazines.russ.ru/about>

Библиотека Гумер - гуманитарные науки. Фонд книг по социальным и гуманитарным и наукам: истории, культурологии, философии, политологии, литературоведению, языкознанию, журналистике, психологии, педагогике, праву, экономике и т.д. <http://www.gumer.info/>

Библиотека античной литературы. Содержит тексты древнегреческой и древнеримской литературы. <http://library.greekroman.ru/>

Электронная библиотека Im Werden. Собрание древних и современных литературных текстов российских и иностранных авторов, их биографии, библиография, комментарии, критика, звуковые файлы, воспроизводящие чтение авторами своих произведений (в формате mp3). <http://imwerden.de/novoe-1.html>.

История. РФ. Сайт адресован историкам — научным сотрудникам, преподавателям, методистам, аспирантам, студентам. <http://histrf.ru/>

