

Культуроведческий конкурс
«Перекрёстки культур-2019»
(посвящается Году Театра в России).

I. Театр эпохи Возрождения.

Профессиональный театр зародился в XVI веке в Италии, когда одни и те же люди (сначала актёры-любители, затем сложились и профессиональные труппы) начали специализироваться на исполнении тех или иных персонажей комедии дель арте. Именно итальянские актёры принесли новое искусство во все европейские страны, чем дали толчок развитию там национального театра.

1. Италия – комедия дель арте (commediadell'arte).

*Назовите основных персонажей.

*В какой любимой нами с детства истории, рассказанной российским писателем по мотивам итальянской сказки, присутствуют персонажи комедии дель арте? Назовите их (они хоть и второстепенные, но у каждого из этих образов интересная история ☺).

***Какой свой термин кинематограф позаимствовал у комедии дель арте?

2. Испания.

*Крупнейший драматург этого периода – Лопе де Вега. Она из его комедий называется Elperrodelhortelano (исп.) (Lechiendujardiner (фр.)) – это фразеологизм, его не надо понимать дословно. Переведите название на русский язык и поясните, как оно связано с содержанием пьесы.

3. Англия – Шекспир.

В Шекспировском театре отразилась главная особенность английского Возрождения: не только воспроизведение античных мотивов, сюжетов и схем, но и выход на новый обобщающий философский уровень. Этому способствовали и предельно условные постановочные принципы английского ренессансного театра: основной акцент переносился на смысловое содержание и на игру актеров. Это обусловило мощный всплеск развития драматургии и актерского искусства.

**Самая известная в мире трагедия Шекспира написана на античный сюжет. Выясните, на какой. Этот же сюжет Шекспир комически обыгрывает в другой своей пьесе. Какой и как именно?

*Шекспировская трагедия, о которой идёт речь в предыдущем вопросе, стала основой для известнейших оперы, балета и увертюры-фантазии. Назовите имена композиторов. Какой музыкальный отрывок из этих произведений произвёл на вас наиболее сильное впечатление ☺ ?

* Какую шекспировскую героиню спрашивали, молилась ли она на ночь ☺? При каких обстоятельствах?

***В ту эпоху театр ещё не считался высоким искусством, а был лишь одним из видов развлечений, и шекспировскому театру Глобус в своём лондонском районе приходилось в жёсткой конкурентной борьбе сражаться за внимание публики ... с кем? Точнее, с чем ☺?

***Поясните название короткой повести Н.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» (также неоднократно поставленной на русской сцене). Какую параллель с героиней трагедии Шекспира провёл автор этим названием? Чем различаются эти два характера?

***В повести «Степной король Лир» Тургенев отталкивается от шекспировского сюжета и опирается на него, чтобы рассказать ... о чём? заставить читателя задуматься о чём? В это же время (вторая половина XIX века) в образах популярной комедии (какой?) известного русского драматурга современники так же усматривали сравнение с королём Лиром.

II. Французский театр эпохи Просвещения.

Во Франции театр расцвёл позднее, но и великолепнее. XVII век во Франции – это век театра: сразу три крупнейших драматурга творили почти одновременно в окружении менее известных в наши дни, но любимых и в XXI веке авторов, на фоне бурных дискуссий в просвещённых слоях общества о национальном языке и литературе. Именно в драматургии классицизм нашёл своё наиболее полное воплощение по сравнению с другими литературными жанрами.

1. *Назовите этих трёх великих французских драматургов-классицистов и их крупнейшие произведения.

2. ** В XVII веке популярным жанром придворного театра была комедия-балет. Для какой известнейшей пьесы Мольера придворный композитор Людовика XIV сочинил музыкальные и балетные вставки, в том числе Турецкий марш? Назовите и имя композитора.

**Этот композитор был итальянцем по происхождению, но его называют «отцом» французской оперы. Уточните отличия французской оперы от итальянской.

3. ** В мировой драматургии есть роли, которые мечтает сыграть любой актёр, и знаковые для этих персонажей (и для актёрской карьеры) монологи, который каждый мечтает произнести со сцены. Кроме знаменитого «Быть или не быть?» Гамлета, какие ещё подобные отрывки (и в русской, и в зарубежной классике) вы можете назвать?

4. Среди этих монологов есть сразу два из одной пьесы французского автора XIX века, но действие происходит в эпоху классицизма, и Прекрасная Дама, ради которой герой живёт и умирает, - *uneprecieuse*, образованная и начитанная ценительница красивой речи и умных бесед. В её присутствии герой и выдает оба монолога, причём произносятся они подряд, у актёра едва есть время перевести дыхание.

Сцена разворачивается в Париже XVII века, в зрительном зале Бургундского отеля (*HôteldeBourgogne*)- старейшего театра французской столицы. *** Главный герой – гвардеец, поэт, интеллектуал, острослов и дуэлянт, срывает представление в театре из-за... чего?

подсказка ☺: Этот персонаж имеет реальный прототип, драматурга, философа, поэта и писателя, влиятельного в литературно-философских кругах своего времени, но сегодня известного в основном благодаря этой пьесе, которая носит его имя.

Назовите по-французски оба монолога и уточните *** - для первого: как он построен и его основную мысль, *** - для второго: значение французского термина, несколько раз повторённого героем, и какие намерения герой таким образом выражает.

III. Балет.

Влияние французской культуры на русскую в 18-19 веке сложно переоценить. Не зря Фамусов у Грибоедова ворчит: « А всё Кузнецкий мост и вечные французы,отсюда моды к нам, и авторы, и музы...». *Что он, собственно, имел в виду?

Вот и искусство балетного танца, сложившееся при версальском дворе, было принесено в Россию французскими хореографами и здесь достигло высшего своего расцвета. Так что выражения «русский балет» и «классический балет» стали синонимами. Русские композиторы, танцовщики и хореографы столь самозабвенно отдавали балету силы, талант, саму жизнь свою, что балет стал одним из символов нашей культуры. Но первыми балетмейстерами, первыми учителями классического танца были конечно французские балетмейстеры.

1. * Назовите имена французских хореографов, чей талант расцвёл на русской почве, ставших отцами русского балета, и их знаменитые постановки.

2. XIX век, век романтизма и время господства романтического балета: сильфиды, эсмеральды, иоланты и прочие жизели царили на подмостках разных стран. Для того чтобы передать бесплотное присутствие их, погибших от несчастной любви, костюмеры изобрели балетную пачку - костюм из нескольких слоёв воздушного тюля, в которых чудесные создания порхали "как пух от уст Эола" (*это, кстати, чьё выражение? и в чей адрес?).

***Одной из вершин жанра (и визитной карточкой балета Большого театра) стал балет самого известного в мире русского композитора в постановке французского русского хореографа ☺. Его название и сюжет связаны с одной из достопримечательностей Германии. Благодаря романтической природе хозяина этого места, покровителя искусств, в этой горной долине соприкоснулись творческие пути двух великих композиторов: русского и немецкого. Немецкий композитор прославился оперным циклом-тетралогией. Назовите оперы, композиторов, выдающегося мецената и достопримечательность.

3. В XX веке балет развивался: на западе – по пути modern dance, а в России балет из предыдущего вопроса подтолкнул балет по пути развития мужского танца и увеличения внимания к мужским персонажам спектаклей, что привело к появлению героического балета и целой плеяды выдающихся танцовщиков.

** Назовите самый известный героический балет советской эпохи, хореографа, поставившего его на сцене Большого театра, и знаменитых танцоров, блиставших в ролях непримиримых врагов.

IV. Опера.

Самый сложный, но одновременно самый великолепный театральный жанр - это опера. Сложность восприятия оперного спектакля связана с его синтетическим характером: зрителю необходимо одновременно внимать вокалу, понимать содержание текста, слышать оркестр и исполняемую им музыку, воспринимать яркие костюмы и богатые декорации, и успевать при этом следить за действием и сопереживать героям ☺!

1. *** Из трех самых исполняемых в мире французских опер две написаны на литературный сюжет, также, как и самая известная в мире русская опера. Назовите их.

Подсказка: одна французская опера написана на французское же произведение, другая французская опера – по мотивам великого произведения немецкой литературы, а русская – по одному из главных произведений русской классики.

** Партии в этих операх стали знаковыми для выдающихся российских исполнителей: Елены Образцовой, Фёдора Шаляпина и Сергея Лемешева, а их блестящая вокальная и драматическая интерпретация этих ролей стала эталоном для следующих поколений артистов. Назовите эти роли и знаменитые арии этих персонажей.

2. ** В этом году Парижской опере исполняется 350 лет. За эти столетия накопилось немало историй, легенд и мифов из театральной жизни. Какая история, связанная со старым зданием Grand Opéra, сама стала сюжетом музыкального спектакля, популярного во всём мире?

3. В 1775 году, в канун Великой французской революции, парижский драматург, музыкант, памфлетист, острослов и энергичный предприниматель сочиняет пьесу в плутовском жанре: сообразительный и ловкий простолоудин устраивает счастье благородных влюблённых, оставляя с носом старого (и корыстного) опекуна, ведь "когда юность и любовь сговорятся обмануть старика, все его усилия им помешать могут быть с полным основанием названы тщетною предосторожностью." Революционная пьеса (главный герой именно представитель третьего сословия!) моментально становится популярной, идёт во всех театрах Европы.

** Уже в 19 веке знаменитый композитор сочиняет на её основе одну из любимейших опер мирового репертуара. Какую? О чем поет главный герой в своей знаменитой каватине?

Естественно, автор пишет продолжение с теми же героями. Но эта пьеса – не просто плутовская комедия, в ней проглядывает буржуазная драма, чьи основы заложены Мольером, ставящая социальные и моральные вопросы.

Постановку запрещают за слишком вольнодумные высказывания главного героя.

Когда пьеса была, наконец, поставлена, то и её европейская публика приняла восторженно, а величайший композитор эпохи всего через два года пишет оперу-буфф на её сюжет.

* О какой опере речь? На каком языке написано либретто? почему (это не родной язык композитора ☺)?

Третья часть трилогии была написана много лет спустя, была тяжёлой морализаторской драмой и успеха первых двух не повторила. Хотя и она послужила основой для либретто оперы, в 1966 году ☺.

V. Оперетта.

Во второй половине XIX века центром парижской театральной жизни были Большие бульвары. В этом районе, неподалёку от Парижской оперы, было сосредоточено огромное количество театров, театриков, музыкальных и танцевальных залов, кафе-шантанов, кабаре, уличные артисты выступали прямо на мостовой... Сюда собирался весь Париж (le Tout-Paris) отдохнуть и развлечься.

Любимым жанром парижан быстро стали *opéras-comiques*, *opéras-bouffes*, не такие серьёзные, как большие оперы на трагические исторические или библейские сюжеты, шедшие в Palais Garnier (это что такое ☺?). Эти весёлые музыкальные представления с остроумными диалогами, танцевальными вставками и вокальными номерами постепенно выросли в любимый публикой жанр оперетты благодаря творчеству выдающихся композиторов, которые сумели облагородить простоватые буффы прекрасной музыкой.

1. В эти годы на Больших бульварах царил и безраздельно властвовал композитор выдающегося таланта и удивительной трудоспособности, чьи мелодии моментально разлетались по парижским гостиным и кабаре, становились из арий и дуэтов просто популярными песенками.

*Он, фактически, заложил каноны жанра оперетты. Назовите (по-французски ☺) несколько его *opéras-comiques* и единственное «серьёзное» произведение.

*А мотив танцевальной сцены одной из его *operas-bouffons* стал музыкальным символом весёлой жизни французской столицы, фривольных парижских развлечений. Назовите его (и оригинальное название и распространённое).

2. Ещё одной музыкальной столицей Европы была в то время красавица Вена. Здесь слушали музыку Моцарта, танцевали под вальсы Штрауса, ставили оперы Вагнера, но больше всего и здесь любили оперетту, романтическую, весёлую, со счастливым концом.

*Один из шедевров жанра венской оперетты называется «Летучая мышь». Почему? Там речь идёт о зоологах и зверушках ☺?

*Одна из героинь оперетты мечтает стать актрисой театра господина Фалька. Что ей для этого придётся сделать?

Ответы на эти вопросы надо искать в русскоязычном либретто, его авторы внесли в сюжет германоязычного оригинала довольно много изменений. В музыкальном театре эта практика распространена, особенно – при переводе текста либретто на национальный язык: в каждой стране существует своя редакция классического произведения, ведь главное здесь – музыка!

***Какие ещё сюжетные изменения русскоязычной редакции вы можете назвать, кроме упомянутых в вопросах? Как вы думаете, почему (зачем) авторы пошли на такие значительные отклонения? Украсило ли это оперетту или авторская версия событий, на ваш взгляд, предпочтительнее?

*Но главное – музыка! Назовите самые известные музыкальные номера из «Летучей мыши».

VI. Русский театр XX века.

1. Главный театр Франции имеет обиходное название - Дом Мольера. Старейший московский театр, по схожим причинам, называют "домом" великого русского драматурга.

*О каких театрах идёт речь и каким образом они получили эти прозвания?

** Этот московский театр не называют "домом Чехова", но именно здесь проходили премьеры его драм, а образ героини одной из его пьес стал символом самого театра и изображён на его занавесе. Назовите театр, пьесу и героиню.

2. Долгожительность спектаклей измеряется количеством данных представлений. 5... 30... 100... В одном из московских театров есть спектакль, который идёт с непреходящим успехом в одной и той же редакции уже 111 лет. Это – мировой рекорд.

Он поставлен великим русским режиссёром по современной зарубежной пьесе. Режиссёр стремился воплотить на сцене то «таинственное, ужасное, прекрасное, непонятное», чем жизнь окружает человека. При этом автору пьесы казалось, что тот рвётся «за пределы возможностей сцены». Но если кто и мог выразить языком театра то, что писатель символист вложил в свой текст, то только этот театральный гений.

*** Назовите пьесу и её автора (на языке оригинала ☺) и имя режиссёра. Каков главный смысл пьесы?

** Этому режиссёру принадлежит высказывание, ставшее крылатой фразой, известной даже далёким от театра людям. Поясните её значение в плане его идей.