

Зміст

Передмова 13

Частина 1

Походження театру

(Переклав Назар Козак)

Теорія ритуального походження	15
Перформативні елементи та їхнє призначення	17
Інші теорії походження театру	19
Північна Африка та Близький Схід	20
<i>Погляд на історію театру</i>	23

Частина 2

Театр і драма в Давній Греції

(Переклав Назар Козак)

Походження трагедії	27
Грецька трагедія (V ст. до Р. Х.)	28
Сатирівські п'єси	30
Грецька комедія у V ст. до Р. Х.	30
Драма в часі святкувань	32
Відбір п'єс та фінансування	34
Актори й акторська гра	34
Хор	35
Музика і танець	36
Костюми та маски	37
Сцена та постановка	40
Зал і глядачі	44

Афінський театр після V ст. до Р. Х.	45
<i>Погляд на історію театру</i>	47

Частина 3

Елліністичний, римський та візантійський театр

(Переклав Назар Козак)

Елліністичний театр	49
Теорія драми	49
Нова комедія	50
Актори й акторська гра	51
Костюми	53
Театральна архітектура епохи еллінізму	53
Грецькі міми	56
Римський театр	57
Етруські та остійські попередники	57
Цивілізаційний контекст	59
Римські святкування	60
Драма в епоху римської республіки	60
Драма в епоху римської імперії	63
Ателланський фарс	64
Римський мім	64
Пантоміма	65
Організація постановок	65
Римська театральна архітектура	67
Декорації	69
Актори й акторська гра	72

Маски та костюми	74
Музика	75
Інші розваги	76
Споруди для інших розваг	77
Занепад театру в Західній Римській імперії	78
Становлення Східної Римської імперії (Візантії)	80
Театр Візантії	81
Піднесення ісламу	83
<i>Погляд на історію театру</i>	85

Частина 4

Європейський театр у Середні віки

(Переклав Назар Козак)

Театр у 500–900 рр.	89
Раннє середньовіччя	91
Літургійна драма	91
Постановка літургійної драми	94
Свято дурнів	95
Високе і пізнє середньовіччя	96
Вистави за межами церков	97
Вернакулярна релігійна драма	98
Організація постановок	100
Режисер	100
Актори й акторська гра	102
Костюми	103
Сцена	104
Декорації	107
Спецефекти та механізми	109
Музика	110
Глядачі і зал	110
Світські жанри театру	111
Фарс	112
Мораліте	113
Камери риторів	116
Інтерлюдія	117
Турніри, Вертепи та маскарadi	118
Королівські виходи та вуличні паради	119
Кінець середньовічного театру	121
<i>Погляд на історію театру</i>	122

Частина 5

Англійський театр до 1642 року

(Переклала Галина Сташків)

Драматургія ранньої тюдорівської доби	126
Університетські уми	128
Шекспір і його сучасники	129
Драматурги часів Якова I та Карла I	131
Урядовий контроль над театром	133
Діючі трупи	135
Театральні умови	136
Публічний театр	137
Приватні театри	144
Декорації, реквізит, спецефекти та музика	148
Костюми	149
Публіка	150
Придворні п'єси при стюартах і маски	150
Італійський ідеал в Англії	153
<i>Погляд на історію театру</i>	155

Частина 6

Театр Іспанії та Нової Іспанії до 1700 року

(Переклала Галина Сташків)

Релігійна драматургія	158
Світська драматургія	161
Ранній професійний театр	161
Лопе де Вега і його сучасники	162
Кальдерон і його сучасники	163
Акторські трупи	164
Актори й акторська гра	165
Костюми	166
<i>Corrales i Coliseos</i>	167
Кін і декорації	170
Театр в Америці	171
Придворні розваги	173
<i>Погляд на історію театру</i>	174

Частина 7

Італійський театр до 1700 року

(Переклала Галина Сташків)

Ренесансна драма	177
Ман'єризм і початки бароко	180
Ідеал класицизму	181
<i>Intermezzi</i> й опера	182
Розвиток нових сценографічних норм	183
Розвиток театральної архітектури	189
Механізми та спецефекти	192
Музика і танці	193
Фестивальний контекст	194
Сценічне освітлення	194
Commedia dell'arte	195
Занепад театру в італійських містах	200
<i>Погляд на історію театру</i>	200

Частина 8

Французький театр до 1700 року

(Переклала Галина Сташків)

Театр при дворі та в школах до 1597 р.	204
Публічний театр у Парижі до 1597 р.	205
Публічний театр у 1597–1629 рр.	206
Тріумф ідеалів класицизму	208
Акторські трупи, 1629–1660	210
Публічні театри в 1629–1660 рр.	211
Сценічне оформлення у публічних театрах у 1629–1660 рр.	211
Італійські сценічні звичаї при французькому дворі: італійська опера, п'єси з механізмами, балет	212
Французький придворний театр: Салль де машин, комічний балет і французька опера в 1660–1700 рр.	214
Французька драматургія в 1660–1700 рр.	216
Трупи в 1660–1700 рр.	219
Організація французьких акторських труп	220
Театральна архітектура та сценічні звичаї в 1660–1700 рр.	222

Кінець XVII століття 223

Погляд на історію театру 224

Частина 9

Англійський театр до 1800 року

(Переклала Галина Сташків)

Театральна діяльність у 1642–1660 рр.	227
Відновлення театру	227
Акторські трупи в 1600–1700 рр.	230
Англійська драма в 1660–1700 рр.	230
Англійська драма в 1700–1750 рр.	233
Урядове регулювання театру	235
Англійська драма в 1750–1800 рр.	236
Драматург	238
Фінансова політика	239
Театральна архітектура	239
Сценічні традиції	241
Костюми	243
Актори й акторська гра в 1660–1800 рр.	244
Публіка та вистави	248
Провінційний театр	249
Театр колоніальної Північної Америки	249
<i>Погляд на історію театру</i>	252

Частина 10

Італія і Франція до 1800 року

(Переклала Галина Сташків)

Еволюція італійського сценічного оформлення	254
Італійська драма XVIII століття	258
Французька драма XVIII століття	260
Драматург	264
Паризькі акторські трупи	264
Актори й акторська гра	269
Костюми	271
Театральна архітектура	272
Оформлення сцени	274
<i>Погляд на історію театру</i>	275

Частина 11

Північноєвропейський театр до 1800 р.

(Переклала Тетяна Дитина)

Придворні театри в німецьких державах	278
Єзуїтський театр	280
Ранні народні театри в Німеччині	281
Реформи Готшеда і Нейбер	283
Акторські трупи та державний театр	285
Лессінг і рух «Буря і натиск»	287
Еволюція сценографії у XVIII ст.	288
Ф. Л. Шредер і Гамбурзька школа	291
<i>Іфланд</i> і Мангеймська школа	292
Коцебу та початки мелодрами	293
Ґете, Шіллер та веймарський класицизм	293
Театр в інших північноєвропейських містах	296
Театр у Росії до 1800 р.	299
<i>Погляд на історію театру</i>	301

Частина 12

Театр континентальної Європи на початку XIX століття

(Переклала Тетяна Дитина)

Наполеонівський театр: мелодрама і романтизм	305
Німецькомовна драма в післянаполеонівські часи	309
Сценічні умови в німецькомовних театрах	311
Французька драма в післянаполеонівські часи	313
Сценічні умови у Франції до 1850 р.	315
Режисура й акторська гра у Франції до 1850 р.	316
Декорації, костюми й освітлення у Франції до 1850 р.	318
Російська драма і театр до 1850 р.	321
<i>Погляд на історію театру</i>	323

Частина 13

Англомовний театр на початку XIX століття

(Переклала Тетяна Дитина)

Тенденції в англійському театрі у 1800–1843 рр.	326
Англійська драма до 1850-х рр.	327
Сценічні умови в Англії в 1800–1843 рр.	329
Мадам Вестріс і Макреді	334
Театр у США в 1781–1815 рр.	336
Ріст американського театру в 1815–1850 рр.	339
Початки театру в Канаді	342
Сценічні умови у США та Канаді	342
Початки театру в Австралії	348
<i>Погляд на історію театру</i>	350

Частина 14

Англомовний театр наприкінці XIX століття

(Переклала Тетяна Дитина)

Театр у США у 1850–1870 рр.	353
Театр у США у 1870–1895 рр.	356
Театр у Канаді	362
Театр в Австралії та Новій Зеландії	364
Англійська драма у 1850–1890 рр.	365
Сценічні умови в Англії у 1843–1860 рр.	367
Сценічні умови в Англії у 1860–1880 рр.	370
Сценічні умови в Англії у 1880–1900 рр.	373
<i>Погляд на історію театру</i>	378

Частина 15

Театр континентальної Європи та Латинської Америки наприкінці XIX століття

(Переклала Тетяна Дитина)

Російський театр до 1900 р.	380
Сценічні умови в Росії до 1900 р.	382
Німецький та австрійський театр до 1900 р.	384

Французька драма до 1900 р.	386
Сценічні умови у Франції до 1900 р.	388
Театр в Італії та Іспанії до 1900 р.	393
Театр у Латинській Америці до 1900 р.	394
Нова Іспанія та мексиканська імперія	395
Перу, Аргентина, Колумбія, Бразилія та Куба	397
<i>Погляд на історію театру</i>	399

Частина 16

Зародження сучасного реалізму

(Переклала Ганна Лелів)

Зародження реалізму	401
Саксен-Мейнінген	402
Генрік Ібсен	404
Золя і французькі натуралісти	405
Антуан і «Вільний театр»	407
«Вільна сцена» і німецький реалізм	408
Незалежний театр і реалізм в Англії	410
Продовження традиції в Англії до 1914 р.	413
Московський художній театр і реалізм у Росії	414
Театр в Італії та Іспанії до 1914 р.	415
Театр у Сполучених Штатах Америки до 1917 р.	416
Основні технічні винаходи в 1875–1914 рр.	419
<i>Погляд на історію театру</i>	421

Частина 17

Ранні альтернативи реалізму

(Переклала Ганна Лелів)

Ваґнер і нереалістичний театр	422
Нереалістичний театр у Франції	424
Відродження ідеалізму у Франції	426
Аппія і Креґ	427
Стріндберг і Фройд	429
Нереалістичний театр і драма в Німеччині	430
Нереалістичний театр в Англії	432
Ірландський ренесанс	435

Італія та футуристи	437
Російський модернізм	437
<i>Погляд на історію театру</i>	440

Частина 18

Театр у континентальній Європі та Латинській Америці на початку ХХ століття

(Переклала Ганна Лелів)

Театр у Радянському Союзі в 1917–1940 рр.	442
Драма у Радянському Союзі в 1917–1940 рр.	446
Німецький театр і драма в 1918–1939 рр.	447
Німецький експресіонізм	448
Епічний театр	451
Баугауз та неореалізм	452
Театр у Франції у 1918–1939 рр.	454
«Театр жорстокості»	455
Популярний театр у Франції	456
Копо і Картель чотирьох	456
Драма у Франції в 1918–1939 рр.	459
Італійський театр і драма в 1918–1939 рр.	460
Театр і драма в Іспанії в 1918–1940 рр.	462
Театр і драма в Латинській Америці до 1950 р.	462
Аргентина	463
Бразилія	463
Мексика	464
<i>Погляд на історію театру</i>	466

Частина 19

Англійський театр на початку ХХ століття

(Переклала Ганна Лелів)

Англійський театр у 1914–1939 рр.	468
Англійська та Ірландська драма в 1914–1939 рр.	472
Театр і драма у Сполучених Штатах Америки в 1917–1941 рр.	473
Театр у Канаді в 1914–1939 рр.	482

Театр і драма в Австралії та Новій Зеландії в
1914–1939 рр. 483

Погляд на історію театру 484

Частина 20

Театр у континентальній Європі та Латинській Америці у середині XX століття

(Переклала Ганна Лелів)

Міжнародні події 486

Французький театр у 1939–1968 рр. 487

Французька драма і театр абсурду 489

Радянський театр і драма в
1945–1968 рр. 494

Театр і драма у Чехословаччині в
1945–1968 рр. 496

Німецький театр у 1945–1968 рр. 497

Німецька драма в 1945–1968 рр. 499

Театр і драма в Італії в 1945–1968 рр. 502

Театр і драма в Латинській Америці в
1945–1968 рр. 503

Аргентина 503

Бразилія 504

Мексика 505

Погляд на історію театру 506

Частина 21

Англомовний театр у середині XX століття

(Переклала Ганна Лелів)

Англійський театр у 1940–1968 рр. 508

Англійська драма в 1945–1968 рр. 510

Театр у Сполучених Штатах Америки в
1945–1968 рр. 515

Драма у Сполучених Штатах Америки до
1968 р. 520

Канадський театр до 1968 р. 523

Театр в Австралії та Новій Зеландії до
1968 р. 525

Погляд на історію театру 526

Частина 22

Театр у континентальній Європі та Латинській Америці наприкінці XX століття

(Переклала Ганна Лелів)

Радянський і російський театр до
1990 р. 529

Театр у Польщі та Чехословаччині до
1990 р. 531

Німецький театр до 1990 р. 534

Театр і драма в Італії до 1990 р. 539

Театр у Франції до 1990 р. 541

Театр у Латинській Америці до 1990 р. –
Бразилія 546

Аргентина до 1990 р. 547

Мексика до 1990 р. 547

Погляд на історію театру 547

Частина 23

Англомовний театр наприкінці XX століття

(Переклала Ганна Лелів)

Театр в Англії до 1990 р. 549

Театр у Сполучених Штатах до 1990 р. 556

Канадський театр до 1990 р. 573

Театр в Австралії та Новій Зеландії до
1990 р. 574

Погляд на історію театру 576

Частина 24

Сучасний театр

(Переклала Ганна Лелів)

Театр у Сполучених Штатах 578

Театр у Канаді 588

Театр в Австралії 589

Англійський театр 590

Театр в Ірландії 596

Театр у Франції 598

Театр в Італії 600

Театр у Німеччині 601

Театр у Росії	603	
Театр у Польщі та Чехії	605	
<i>Погляд на історію театру</i>	606	
Частина 25		
Театр в Африці		
(Переклала Ганна Лелів)		
Основні питання та проблеми	608	
Нігерія	611	
Гана	616	
Сьєрра-Леоне	618	
Кенія	619	
Уганда	621	
Танзанія	623	
Замбія і Зімбабве	624	
Ангола, Мозамбік, Гвінея-Бісау, Сан-Томе і Принсіпі та Кабо-Верде	626	
Сенегал	626	
Берег Слонової Кістки (Кот д'Івуар)	628	
Малі та Камерун	629	
Народна Республіка Конго і Конго (Заір)	631	
Південна Африка	632	
Намібія	641	
Північна Африка	642	
<i>Погляд на історію театру</i>	644	
Частина 26		
Театр в Азії		
(Переклала Ганна Лелів)		
Індія	647	
Санскритська драма	649	
Санскритський спектакль	650	
Народна драма в Індії	652	
Сучасна Індія	655	
Китай	655	
Розвиток китайської літературної драми	657	
Ранній професійний театр у Китаї	660	
Пекінська опера	661	
Японія	667	
Ранній професійний театр у Японії	667	
Японський класичний театр	668	
Драма <i>но</i> і кьоґен	668	
Кабукі	671	
Бунраку	676	
Сучасний японський театр	679	
Інші азійські країни	680	
Вплив на театр Заходу	681	
<i>Погляд на історію театру</i>	682	
Бібліографія	685	
Іменний покажчик	701	