

Начало

V в. до н.э.

Древняя Греция

Вакх,
Караваджо

НИКАКИХ ВАМ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ!

Только катарсис, только смех и
боль!

- Слово «трагедия» состоит из греческих слов «трагос» — «козел» и «одэ» — «песнь», т. е. дословно это будет звучать как «песнь козлов», потому что спутниками Диониса были сатиры — козлоногие существа, прославлявшие подвиги и страдания бога.
- Слово «комедия» также имеет в своем составе два греческих слова: «комос» — «шествие» пьяной толпы ряженных, осыпавших друг друга шутками и насмешками, и «одэ» — «песнь». Следовательно, комедия — это «песнь комоса».

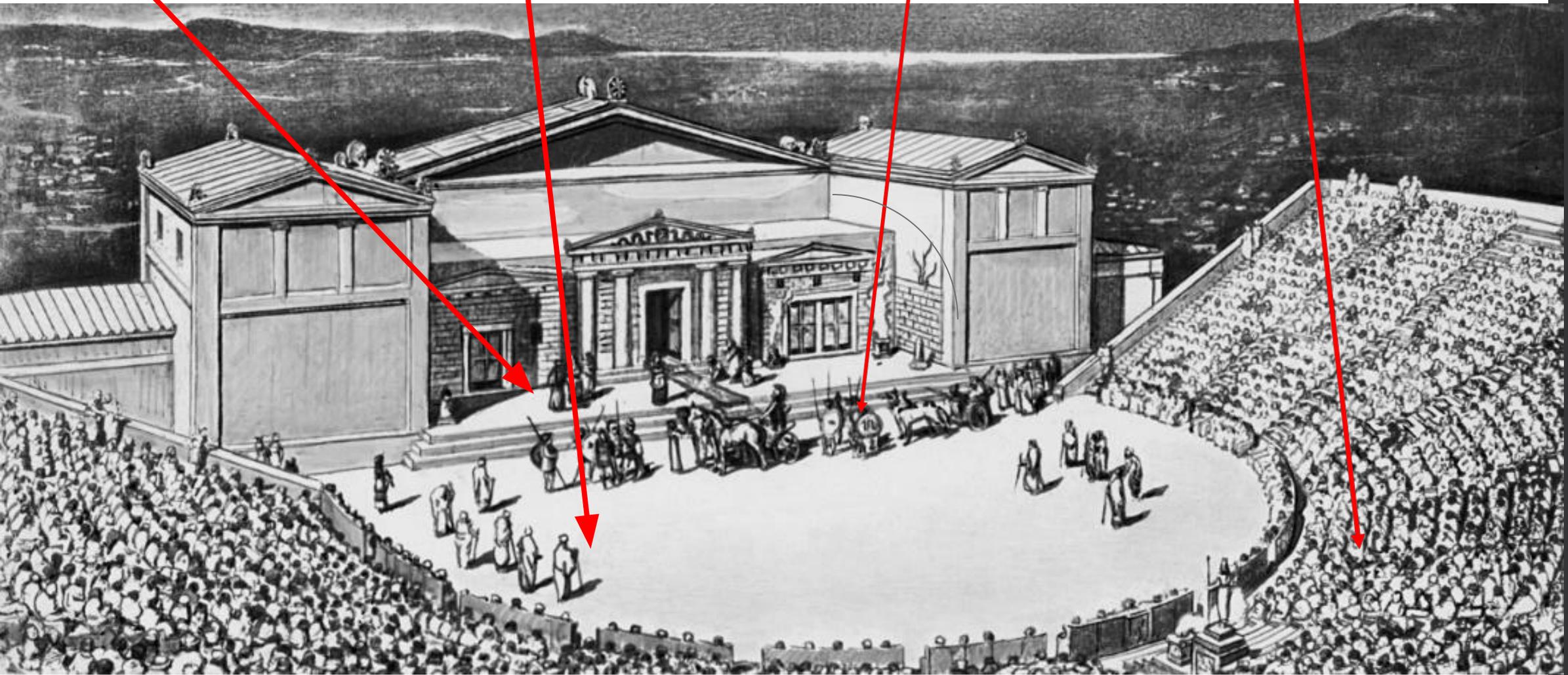
Из обрядовых игр и песен в честь Диониса выросли три жанра древнегреческой драмы: трагедия, комедия и сатирическая комедия (названная так по хору, состоявшему из сатиров).

- Трагедия отражала серьезную сторону дионисийского культа.
- Комедия — карнавально-сатирическую.
- Сатирическая драма представлялась средним жанром. Веселый игровой характер и счастливый конец определили ее место на праздниках в честь Диониса: сатирическую драму ставили как заключение к представлению трагедий

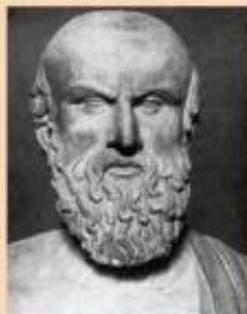
- Бесплатные посещения
- каждому выделялась субсидия на один визит в театр, а в дальнейшем и на три посещения.
- Актеры (мужчины) играли свои роли без помощи собственной мимики, в масках.
- они занимали привилегированное положение в обществе, освобождались от налогов.

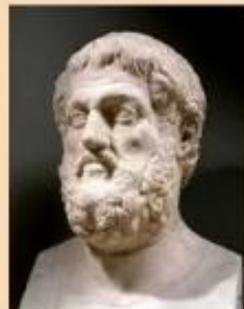
Сцена Орхестра Проскений Театрон

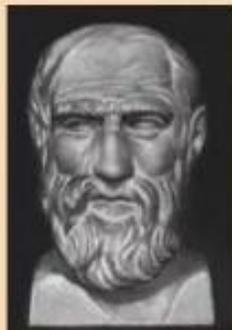
Классики комедии и трагедии

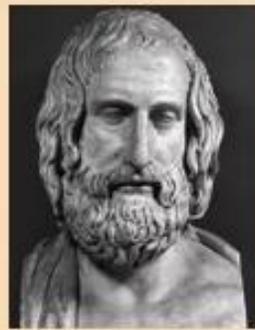
Эсхил

Софокл

Аристофан

Еврипид

Эсхил по праву считается отцом всей европейской трагедии за его бессмертные произведения («Семь вождей», «Прометей», «Орестея», «Персы»).

Софокл – главный создатель трагедий для греческого театра («Царь Эдип», «Электра», и др.)

Еврипид – древнегреческий драматург, автор «Медеи», «Ипполита», «Ифигении в Авлиде».

Классиком и «отцом» греческой комедии является Аристофан, написавший комедии: «Мир», «Женщины в народном собрании», «Всадники» и «Лисистрата».

- Римский театр появился значительно позднее, в III—II веках до н. э.
- Представления устраивались в Риме во время различных государственных праздников, Сатурналии
- Рим про сатиру и комедии
- Трагедия называлась *претекста*, ее основу обычно составляли современные проблемы, в ней также делался упор на существующие пороки общества.
- Первым получил леща за свободомыслие и честность драматург Гяей *Невий*
- *Тит Макций Плавт* изменил построение комедии приблизив диалоги к реальным
- Комедиограф *Теренций* большой молодец, потому что действие в его пьесах обычно не выходило за рамки бытовых тем и вращалось вокруг семейных конфликтов, сюжеты лишены динамики в развитии интриги и громких разоблачений, зато наполнены психологическими характеристиками героев, их размышлениями. Теренций позже будет назван предшественником новой европейской драмы.
- В последнем веке римской истории театра уже просто не существовало, имелись лишь примитивные формы простонародных мимов да пышные, с огромной помпой, зрелища, призванные отвлекать народ от насущных вопросов бытия.

- В период империи возникает новый жанр римской комедии - *мим*, соединивший в себе все особенности национальной комедии римской культуры. Мим представлял собой длинную пьесу с запутанным, но интересным сюжетом, с большим количеством действующих лиц. Темы мимов касались моральных и семейных ценностей, но особенной популярностью пользовались истории о разбойниках.
- Актеры в случае плохой игры подвергались осмеиванию и побоям. Актерские труппы, хотя и много позаимствовали у греков, были непрофессиональными, они объединялись под руководством одного хозяина — *антрепренера*.
- Большим спросом пользовались зрелища - *пантомима* ("панта" - все), где все действие воспроизводилось движением, заменяющим слова.
- Потом всё развалилось, театры стали каменоломнями и на какое-то время его вообще запретили.

- Иоанн Златоуст, Киприан и Тертуллиан – называли актеров детьми сатаны и вавилонской блудницы, а зрителей – падшими овцами и погибшими душами. В 14 в. соборным постановлением актеры, устроители зрелищ и «все одержимые страстью к театру» были исключены из христианской общины. Театральное искусство считалось ересью и подпадало под компетенцию инквизиции.

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ ТЕАТР

- с 5 до 11 в.в. (раннее средневековье) и с 12 по 15 вв. (период развитого феодализма)
- После падения Римской империи в 5 в. Культура пришла в упадок и была заменена религией
- Остатки странствующих трупп скитаясь с импровизационными сценками по небольшим селеньям. Однако театральные традиции упрямо сохранялись в народных обрядовых играх и ритуалах, связанных с календарным циклом.
- церковь столкнулась не с сообществом актеров, всегда составлявшим небольшой процент населения, а практически со всем народом, который продолжал ненамеренно поддерживать театральные традиции в ритуальных и праздничных гуляниях.

- Наиболее наглядно результаты проигранной клерикальной борьбы с язычеством проявились в традиционных для католической Европы карнавалах (в православных странах – масленица), празднике, предшествующем Великому Посту и обозначающем окончание зимы. Жестокие акции помогли добиться лишь одного – сократить официальную продолжительность карнавала с двух недель до одной.

• Три основные формы

- народно-плебейская (Традиционные ритуальные действия постепенно трансформировались, в них включались фольклорные элементы; художественная сторона обряда приобретала все большее значение)
- ЛЕГАЛАЙЗ! феодально-церковная форма (церковь начала включать элементы театра в свой арсенал примерно к 9 веку)
- Бюргерская форма (светский тятр)
- БУНТАРИ! Переходной формой между народно-плебейской и феодально-церковной линиями развития средневекового театра можно считать и вагантов – странствующих клириков, комедиантов из числа священников-расстриг и недоучившихся семинаристов.

Литургическая и полулитургическая драма.

- Уже в IX веке театрализуется месса, вырабатывается ритуал чтения в лицах эпизодов из легенд о жизни Христа, о его погребении и воскресении.
- Нарождается полулитургическая драма. И тут церковный театр, формально находясь во власти духовенства, подпал под влияние городской толпы.
- Заботясь об успехе, церковники стали подбирать более житейские сюжеты, и материалом для полулитургической драмы становятся библейские сюжеты, подверженные бытовому толкованию.
- Вводятся и технические новшества: окончательно устанавливается принцип симультанной декорации, когда одновременно показывается несколько мест действия; увеличивается число трюков.
- значит, стремительное увеличение численности городского населения, — постепенно привели к тому, что церковная паперть перед храмом уже не могла вместить всех желающих посмотреть представление. Так появились мистерии, вынесенные на огороженные площади и улицы.

- показ театрализованных евангельских эпизодов был вынесен на паперть, литургическая драма трансформировалась в полулитургическую. Это была первая переходная форма от религиозного театра к светскому; дальнейшая линия развития средневекового феодально-церковного театра шла через мистерии (14–16 вв.), а также более поздние параллельные формы – миракли и моралите (15–16 вв.).
- Мистерия была органичной частью больших городских праздников и торжеств; обычно ее проведение приурочивалось к ярмарке. Это было чрезвычайно масштабное зрелище, продолжавшееся целый световой день, а то и несколько дней.
- Отличие мистерии от официальных видов средневекового театра было в том, что они организовывались уже не церковью, а городским советом – муниципалитетом вместе с городскими цехами ремесленников. Авторами мистерий все чаще выступали не монахи, а ученые-богословы, юристы, врачи.

- Ярмарки открывались торжественным массовым шествием, проводимое в традициях карнавала – ряженые, повозки с живыми картинами на библейские и евангельские темы и т.д.
- Каждый из городских цехов получал «на откуп» свой самостоятельный эпизод мистерии, как правило – наиболее близкий своим профессиональным интересам. Так, эпизоды с Ноевым ковчегом ставили корабельщики; Тайную вечерю – пекари; Поклонение волхвов – ювелиры; изгнание из рая – оружейники, вооружавшие своей продукцией ангелов, изгоняющих Адама и Еву.

- conducateur du jeu - руководитель
игры

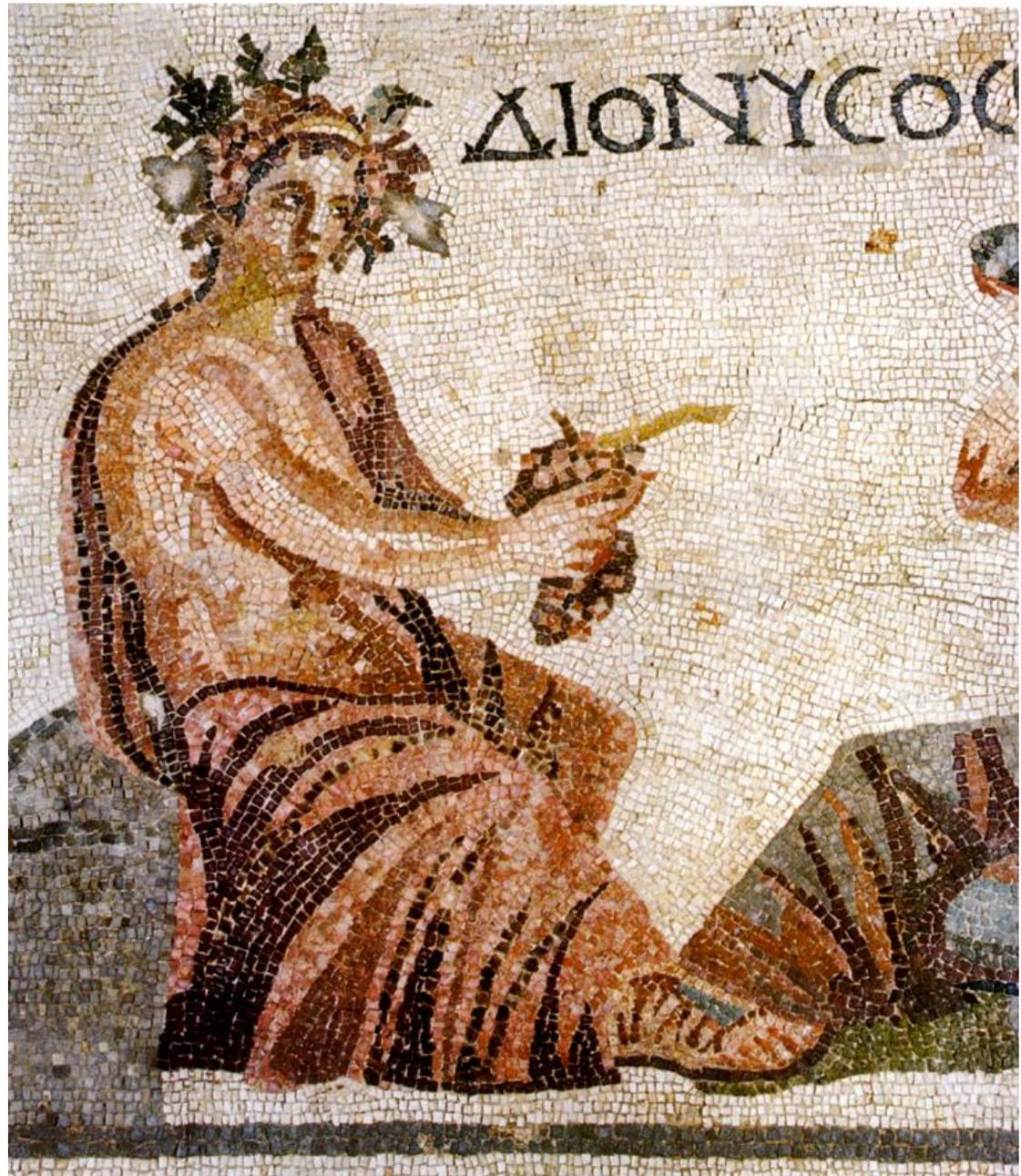
Фарс

- В этих парадах высмеивались выступления епископов, словопрения судей, въезды королей в город.
- Фарс повернут всем своим содержанием и художественным строем к действительности.
- Главными принципами актерского искусства для фарсеров были характерность, доведенная до пародийной карикатуры, и динамизм, выражающий активность и жизнерадостность самих исполнителей.
- Именно фарс стал звеном между старым и новым театром.

- Постепенно наиболее искусные участники мистерий объединились в особые «братства», ставшие первыми профессиональными театральными объединениями нового типа. Наиболее известным из них стало Братство Страстей, получившее в 1402 от короля Карла VI монопольное право играть в Париже мистерии и миракли.
- к середине 16 в. мистерия оказалась под запретом практически во всех странах Западной Европы. Демократизм и вольнодумство мистерии, в которой стихия народного праздника сметала религиозное звучание, привело к клерикальному требованию запрещений «бесовских игрищ».

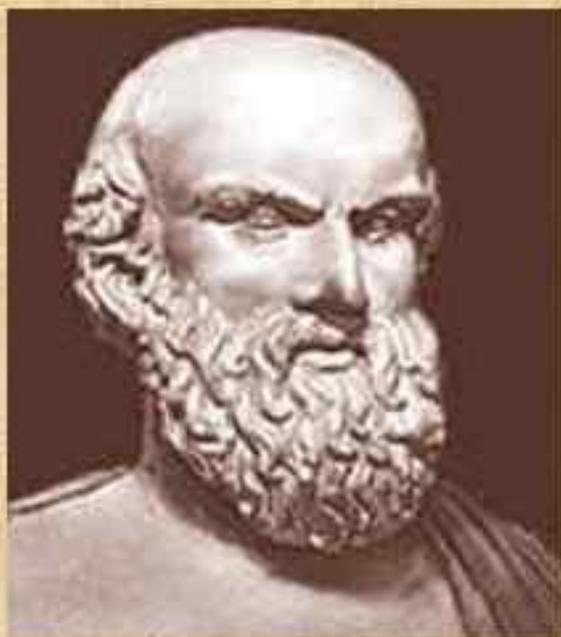
Вопрос 1.

- В каком веке начинается история театра, где и в честь кого?

ВОПРОС 2.

- Назовите трех наиболее значимых драматургов Древней Греции?

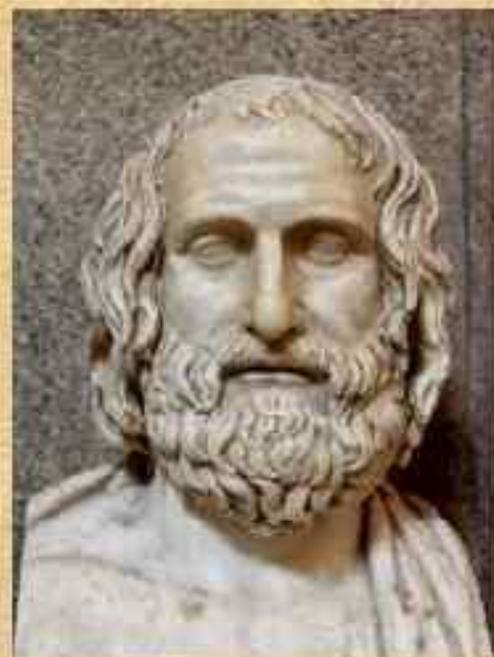
Эсхил

«Прикованный
Прометей»
«Персы»
«Орестея»

Софокл

«Эдип-царь»
«Эдип в
Колоне»
«Антигона»
«Электра»

Еврипид

«Медея»
«Ипполит»
«Геракл»
«Гекуба»
«Андромаха»

А древнеримских?

Известные авторы древнего Рима

*Гней Невий (ок. 280 -
201 гг. до н.э.)*

*Тит Макций Плавт (ок. 254-
184 гг. до н.э.)*

*Публий Теренций Афр(ок. 195 —
159 гг. до н.э.)*

ВОПРОС 3.

- Что обычно ложилось в основу сюжетов древнегреческих трагедий?

ВОПРОС 4.

- Как назывался прием внезапного разрешения конфликта в случае тупикового сюжета?

ВОПРОС 5.

- Как называется принцип сценографии, когда на сцене не подразумевается смена декораций, они линейны?

ВОПРОС 6.

- Три формы средневекового театра, их отличия?
- Начало и конец средневекового театра? Кто виноват?

Чем отличаются друг от друга
мистерии, миракли и моралите?