

АНТИЧНАЯ КОМЕДИЯ

ПОНЯТИЕ «КОМИЧЕСКОЕ»

- Комическое стремится вскрыть несоответствие между внешним и внутренним, между претензиями комического героя и способом их реализации, между его «видимостью» и истинной сущностью. Разоблачение, ниспровержение такого героя является законом комического.
- Комедия утешает безболезненным смехом по поводу фиктивно страдающих героев.

АРИСТОТЕЛЬ О КОМЕДИИ И КОМИЧЕСКОМ В «ПОЭТИКЕ»

- "Комедия, как мы сказали, это воспроизведение худших людей, но не во всей их порочности, а в смешном виде. Смешное – частица безобразного. Смешное – это какая-нибудь ошибка или уродство, не причиняющее страданий и вреда, как, например, комическая маска. Это нечто безобразное и уродливое, но без страдания".

В. ПРОПП О СМЕХЕ (КНИГА «ПРОБЛЕМА КОМИЗМА И СМЕХА. РИТУАЛЬНЫЙ СМЕХ В ФОЛЬКЛОРЕ»)

- Некогда смеху приписывалась способность не только повышать жизненные силы, но и пробуждать их. Смеху приписывалась способность вызывать жизнь в самом буквальном смысле этого слова. Это касалось как жизни человека, так и жизни растительной природы. Очень интересен в этом отношении древнегреческий миф о Деметре и Персефоне. Деметра - богиня плодородия. Аид, бог подземного царства, похищает у нее дочь Персефону, Богиня отправляется ее искать, но не может найти. Она погружается в свое горе и перестает смеяться. От горя богини плодородия на земле прекращается произрастание трав и злаков. Тогда служанка Ямба совершает непристойный жест и тем заставляет богиню смеяться. Со смехом богини природа вновь оживает, на землю возвращается весна.

ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА «КОМЕДИЯ»

- Komos + ode = komodia
- Комос (коммос) - компания подгулявших на празднике крестьян;
- Ode – песнь.
- Итак, комедия – это «песнь веселой толпы».

АРИСТОТЕЛЬ О ПРОИСХОЖДЕНИИ КОМЕДИИ

КОМЕДИЯ ВОЗНИКЛА
«ОТ ЗАЧИНАТЕЛЕЙ
ФАЛЛИЧЕСКИХ ПЕСЕН».

ФАЛЛИЧЕСКИЙ КУЛЬТ

- Фаллические песни – фалликоны – часть фаллического культа.
- У греков фаллос (служил символом божеств Диониса, Гермеса, добрых демонов, Приапа и Афродиты, олицетворявших половой инстинкт, плодородие и производительную силу природы. Наиболее значительную роль фаллос играет в культе Диониса, особенно во время сельских праздников сбора винограда и городских празднеств, которыми ознаменовывалось наступление весны. На сельских или малых Дионисиях фаллос поднимали вверх и носили в процессии «фаллофории» (греч. φαλλήφορία, φαλλαγώνια) люди-фаллофоры с особыми так называемыми фаллическими песнями.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ФАЛЛИЧЕСКОГО КУЛЬТА В КОМЕДИИ «АХАРНЯНЕ» АРИСТОФАНА

- Вот так, прекрасно. Дионис, владыка наш,
- Хочу, чтобы любезно приношение
- Ты принял от меня и от семьи моей
- И чтобы мог счастливо я отпраздновать
- Вдали от войн святые Дионисии.
- Тридцатилетний мир, пойди на пользу мне!
- Неси корзину, дочь. Гляди красавицей,
- Держись смелей. Как счастлив тот, которому
- Женой ты будешь и щенят наделаешь,
- Чтобы, как ты, под утро воздух портили.
- Иди вперед. Смотри, не будь разинею:
- В толпе стянуть недолго драгоценности.
- Эй, люди, фалл повыше поднимите вы,
- Идите позади корзиноносицы.
- А я – за вами, с песнею фаллической.
- А ты, жена, ты с крыши на меня гляди.

ОБРАЗЕЦ ФАЛЛИЧЕСКОЙ ПЕСНИ В КОМЕДИИ «АХАРНЯНЕ»

- Фалес, приятель Вакха ты,
- Любитель кутежей ночных,
- И мальчиков, и женщин!
- Шесть лет прошло. И вот опять
- Тебе молюсь, вернувшись в дом.
- Мир заключил я для себя.
- Довольно горя, хватит битв!
- Ламахи надоели!
- Во много раз приятнее, Фалес, Фалес,
- Застать в лесу за кражею валежника
- Рабыню молодую Стримодорову,
- Фракиянку, схватить ее, поднять ее
- И повалить на землю...
- О Фалес, Фалес!
- Пируй же, друг. Опохмелишься утром ты,
- Хлебнув из чаши мира многолетнего,
- А щит в дыму, над очагом, висит пускай.

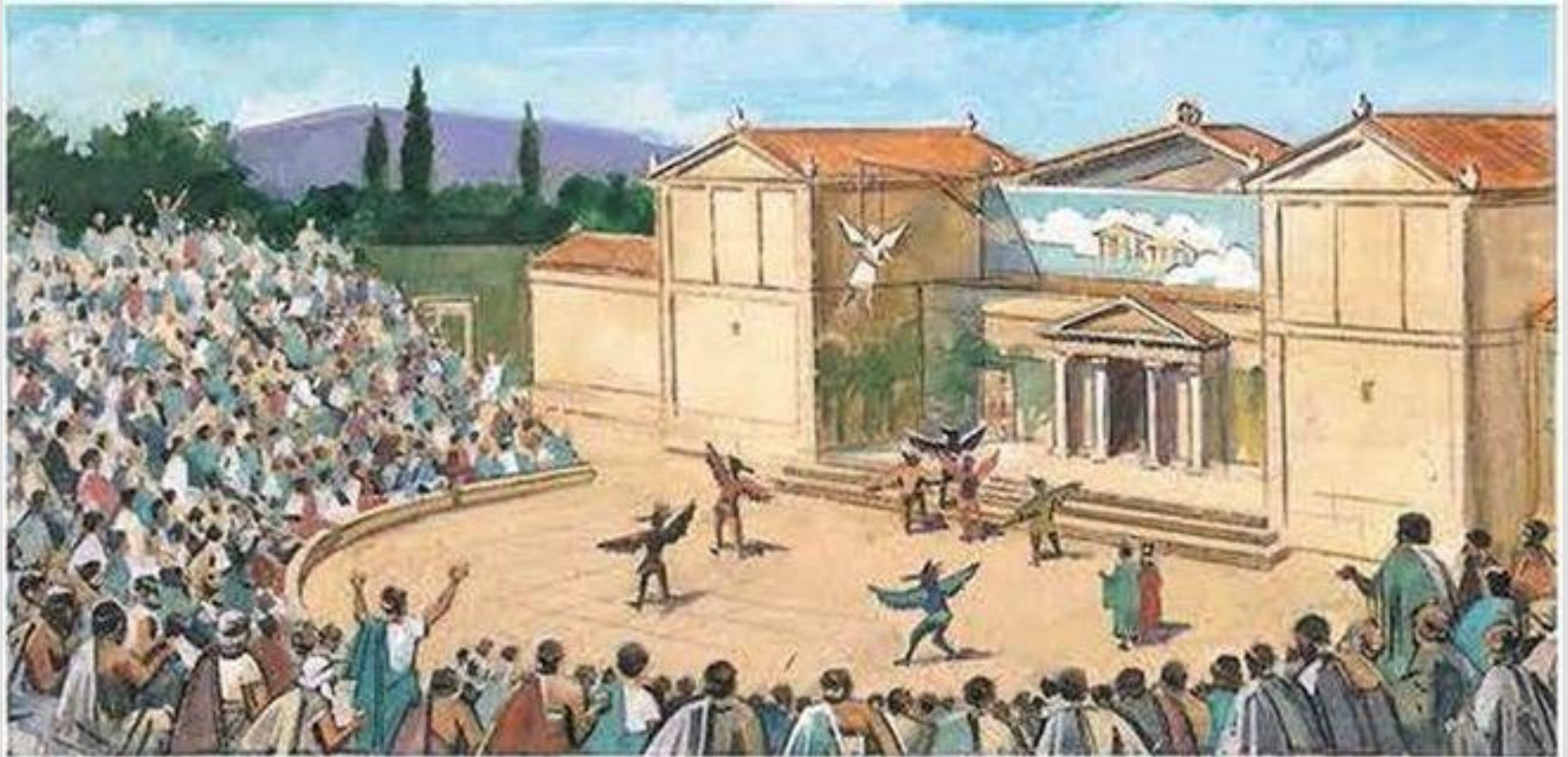
ФАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕСНЬ И РИТУАЛЬНОЕ СКВЕРНОСЛОВИЕ, РУГАНЬ

- Фаллические песни включали в себя «ритуальное сквернословие» и взаимное срамление / поношение участников праздненства. Смысл ритуального смеха был не в том, чтобы опорочить, а в том, чтобы защитить от злых духов и таким образом способствовать благоденствию и процветанию.

ХОР В КОМЕДИИ

- Хор в комедии - больше трагического (24 человека). Он был очень подвижным, причудливо кривлялся, вскакивал, прыгал, бурно, неистово и разнузданно плясал, хотя были телодвижения и спокойные, мерные - в зависимости от содержания пьесы.
- Хоревты, т. е. члены хора могли представлять более или менее обычных людей — стариков-судей или женщин, но могли быть одеты и птицами, и лягушками, и даже изображать (во множественном числе!) известных персонажей мифа (например, в одной комедии был хор, состоявший из 24 Одиссеев) или исторически существовавшие личности (такое же количество Архилохов).
- Хор в комедии – хор ряженых. Заглавия комедий часто давались по костюмам хора.

ХОР В КОМЕДИИ «ПТИЦЫ»

АКТЕРЫ В КОМЕДИИ

- Акторов было не меньше трех, в чрезвычайно пестрых, кричащих костюмах (ярко-полосатых, оранжево-зеленых и красно-желтых с полосатыми же длинными штанами), с гиперболическими частями тела (толстый зад, толстое брюхо, длинный фаллос, горб) и с масками-карикатурами на известных общественных деятелей. Комическая маска имела огромный рот, огромный, но голый лоб, приплюснутый нос, вытаращенные глаза.

АКТЕРЫ КОМЕДИИ

Терракотовые статуэтки комических актёров

IV век до н. э.

АКТЕР КОМЕДИИ

СТРУКТУРА КОМЕДИИ

- Структура древнегреческой комедии несколько отличалась от трагедии.
- Вначале, как и в последней, в комедии шли: 1) пролог (разъясняющий содержание и смысл данной комедии) и 2) парод (первое выступление хора с лирико-драматической песнью или декламацией). 5) ряд небольших сцен, где эпизодии и стасимы чередуются по типу трагедии, и 6) эксод (заключительная песнь уходящего пляшущего хора).
- В **отличие от трагедии**, в комедии происходили 3) **агон**, или состязание между действующими лицами, среди которых победитель высказывает то, что в дальнейшем и проповедует данная комедия; потом 4) **парабаса** (хор, обращенный к публике),

АГОН В КОМЕДИИ

- Агон в литературе - словесный спор, столкновение мнений — композиционный элемент древнеаттической комедии; начало агона — словесные диспуты в трагедиях Еврипида. В комедии — это часть, идущая за пародом и заключающая спор действующих лиц, в котором побеждает лицо, выражающее идею автора. Так, у Аристофана в «Облаках» идёт спор Правды с Кривдой, в «Осах» — Бделиклеона с Филоклеоном о взаимоотношении отца и сына, в «Птицах» Пистетер доказывает законность возвращения утерянных птицами прав на всемирное владычество. Агон в комедии — это композиционный центр, в который стягивается смысловое содержание комедии, отражающей интенсивную динамичность и противоречия жизни.

ПАРАБАСА / ПАРАБАСИС

- **Парабаса, парабаза (греч. παράβασις) — движение хора в сторону зрителей, обращение к зрителю от лица автора.**
- Полная парабаса состоит из 7 частей и является тесно связанной с развитием основного сюжета. Обычно входит в состав древней аттической комедии. У Аристофана нередко встречается и вторая парабаса (в шести сохранившихся комедиях). Полная парабаса представлена в комедии «Всадники».
- В полную парабасу входят:
- **камматион** — как бы введение к парабасе, написанное анапестами и обыкновенно заключающее просьбу к зрителям быть по возможности внимательнее;
- собственно парабаса — обыкновенно состоявшая из анапестических тетраметров; здесь чаще всего говорится о самом поэте, его литературных заслугах и прочем;
- **макрон** (греч. μακρόν или пнигос — заключение второй части, писалась анапестом;
- **ода** (песнь) состоявшая из лирических метров. Религиозная песнь, обращенная к какому-нибудь божеству, хвалебного характера. Иногда здесь являются насмешки над отдельными лицами или порицание наиболее крупных пороков, свойственных афинянам;
- **эпиррема** — («присказка», слова предводителя одного полухория) состояла обыкновенно из 16 или 20 стихов. Эта часть имела характер политический; в ней шутливым тоном осмеивались недостатки общественной жизни, выдающиеся личности, пороки народа.
- **антода** по размеру и содержанию соответствует оде;
- **антэпиррема** - по размеру и содержанию соответствует эпирреме («ответная присказка» другого полухория).

ПРИМЕР ПАРАБАСИСА ИЗ КОМЕДИИ «ВСАДНИКИ»

- И любви вашей (т.е. публики) цену он (т.е. комик) знает. Она кратковечна, как летние травы.
 - И любимцев былых, только старость придет, предаете вы быстро забвенью.
 - Так и Магнет старинный был вами забыт, с сединами познал он бесчестье.
 - Хоть без счета он славных трофеев воздвиг, побеждая противников хоры,
 - Хоть на разные пел ради вас голоса, по-лидийски играл и на лире,
 - И по-птичьи порхал, и пчелою жужжал, и веселой лягушкой квакал,
 - Да себе не помог. Только старость пришла, позабыта победная юность,
 - Затуманился взор, ослабела рука, и старик беспощадно освистан.
-
- Подымите же плеск веселей и дружной, веселее ударьте по веслам,
 - Чтоб веселый, ленейский, ликующий шум
 - Был поэту наградой, чтобы радостным он
 - И довольным ушел,
 - Лучезарною плешью сверкая.

ПРИМЕР ОДЫ (КОМЕДИЯ «ВСАДНИКИ»)

- Коней владыка! Люб тебе,
- О Посидон, четверок храп,
- Медных копыт тяжелый звон
- И под кормою расписной
- Пена триер победных.
- И молодежи пышный рой
- На колесницах любишь ты,
- Тяжкой боримых страстью.
- Суний свят тебе, свят берег Гереста.
- В наш сойди хоровод, с грозным трезубцем,
- Крона сын и дельфинов царь,
- Формиону любезен ты
- И Афинам из всех богов
- Ныне свят и почтенен.

ПРИМЕР АНТОДЫ (ОТВЕТНОЙ ПЕСНИ)

- О градодержица, тебя,
- Дева Паллада, мы зовем.
- Свята земля твоя, и нет
- В мире кругом меча острей,
- Нет и поэтов слаще.
- Ныне приди. И пусть с тобой
- Та, что в походах и боях
- Спутница наша вечно, —
- К нам Победа придет, хоров подруга,
- На врагов пусть она с нами восстанет.
- Ныне, Дева, явись, явись!
- В битве мы одолеть должны.
- Дай победу сынам твоим
- Ныне вновь, как и прежде!

ПРИМЕР ЭПИРРЕМЫ

Предводитель первого полухория

- Восхвалить хотим мы ныне наших дедов и отцов,
- Славы города достойных и покрова Госпожи.
- Без числа в сраженьях пеших и борясь на кораблях,
- Побеждая, прославляли имя города они.
- Силы вражьей не считали наши деды, в бой идя,
- Но решали в яром сердце отразить и одолеть.

ПРИМЕР АНТЭПИРРЕМЫ

Предводитель второго полухория

- Восхвалить хотим мы ко́ней, наших преданных друзей.
- Похвалы они достойны. Много подвигов и битв,
- Много схваток и сражений вместе мы перенесли.
- Но не подвиги на суше будем славить мы, а то,
- Как, на барки погрузившись, в море выплыли они.
- Взяли кружек для похода, взяли луку, чесноку,
- А потом схватили весла, словно были бы людьми,
- И поплыли и заржали: «Иго-го! Берись дружной!
- Налегайте, не робейте! Да гребите, гребите, Саврас!»

ОБЩИЙ СТИЛЬ КОМЕДИИ

- Общий стиль древней аттической комедии - живой, легкий, остроумный, непрестанно все новый и новый, полный всяких неожиданностей балаган, содержащий в себе помимо увеселительных задач очень упорную антигородскую тенденцию, почему комедия эта не является ни комедией нравов, ни комедией интриги, но комедией общественно-политических идей, воплощаемых в том или ином карикатурно-сатирическом образе (облака, осы, птицы-и пр.), являющемся исходным для всей комедии. Для нее характерны неимоверное нагромождение всякой мелкой бутафории, постоянная клоунада, яркость и пестрота костюмов, наличие грубого, базарно-ярмарочного жаргона, пересыпанного ругательствами и нецензурными выражениями.

ВАЖНОЕ ОТЛИЧИЕ ТРАГЕДИИ ОТ КОМЕДИИ

- **сюжеты
общественно-
политические, а не
мифологические**

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМЕДИИ

- По своей форме комедия Аристофана — цепочка комических ситуаций, комментирующих вопросы политической жизни Афин.

Н. ГРИНЦЕР: КОМЕДИЯ АРИСТОФАНА – ПОЛИТИЧЕСКАЯ САТИРА?

ОБРУГАНИЕ ВЛАСТИ В ПРИСУТСТВИИ ВЛАСТИ

- Политиком, которого особенно любил ругать Аристофан, был некий Клеон, который, кстати, главным образом благодаря Аристофану дошел до нас в столь живом и непосредственном виде. Это был известный оратор, политический деятель, пользовавшийся огромной популярностью в Афинах. И вот он сидит в первых рядах (не буквально, потому что это не совсем верно с точки зрения античного театра), и Аристофан со сцены устами своих актеров рассказывает, что он вор, взяточник, прелюбодей, лжец и прочее и прочее.

Н. ГРИНЦЕР: КОМЕДИЯ АРИСТОФАНА – НЕ ПОЛИТИЧЕСКАЯ САТИРА, А РИТУАЛЬНЫЙ СМЕХ

- Есть комедия, в которой Аристофан кроет Клеона последними словами. Эта комедия выигрывает первый приз. Казалось бы, совершенно понятно, что народу просто нравится, что ругают первое лицо. Но замечательно, что этот же народ, после того как он сам присудил победу этой комедии, с огромным перевесом выбирает Клеона первым стратегом. Оказывается, что народ страшно любит Клеона — и одновременно любит, чтобы его ругали.
- Комедия основана на очень древнем представлении о том, что людей надо ругать. Соответственно, в городе надо ругать тех, кто за него отвечает, тогда городу будет хорошо.

КОМЕДИЯ И ПАРОДИЯ

- В античных комедиях нередко использовались цитаты из трагедий. Цель привлечения цитат - не всегда комическая или сатирическая, но во всех случаях механизм пародии один - оригинальный текст контрастирует с формой или с контекстом посредством противопоставления «высокого» и «низкого», старого и нового, благочестия и нечестия, используется также принцип нарушения читательских ожиданий. Античное понимание «пародии» ближе к «подражанию», или «имитации», чем к «пародии» в современном смысле.
- Всего Аристофан цитирует около 30 комедий Еврипида, а также Эсхила, Софокла и гораздо менее известных Меланфия и Ксенокла («Мир» 1013) и даже Гомера («Мир» 1097-1098).

ПАРАТРАГЕДИЯ

- «ШУТЛИВАЯ ИМИТАЦИЯ трагического стиля» В КОМЕДИИ

ПАРОДИЯ НА ТРАГИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ В КОМЕДИИ – «ПАРАТРАГЕДИЯ»

- Так, «Птицы» (414 г. до н.э.) соотносятся с «Прометеем» Эсхила и с «Тереем» Софокла, сюжет «Ос» (422 г.) строится по аналогии с «Эвменидами», а коллизия «Мира» (421 г.) очевидно навеяна Еврипидовым «Беллерофонтом». И если в первых двух случаях основой пародирования становится сюжетная схема, то для «Мира» не менее важным, чем сюжет о путешествии на небо, становится способ осуществления замысла этого самого путешествия, то есть его сценического воплощения и применения театрального механизма.

КОМЕДИЯ АРИСТОФАНА ПРОТИВ СОФИСТОВ И ЕВРИПИДА

- Зародившаяся в деревне комедия с самого начала находилась в резком антагонизме с городской культурой. Она не имела ничего общего с городской рафинированной культурой полиса. Древняя аттическая комедия была острейшим драматическим памфлетом **против всякого рода софистов и натурфилософов города, подвергавших сомнению, как это мы видели на примере Еврипида, веру в олимпийских богов и старых родовых авторитетов. Именно по этой причине и Еврипид, и Сократ в комедиях Аристофана будут представлены в резких сатирических красках. Комедии Аристофана и трагедии, и драмы Еврипида станут прямыми антиподами.**

А.Ф. Лосев

ДИДАКТИЗМ КОМЕДИЙ АРИСТОФАНА

- Комедии Аристофана отличаются стремлением к высшим нравственным идеям, нравственная негодность в них – это порок, а не просто глупость (в этом отличие от новой аттической комедии).

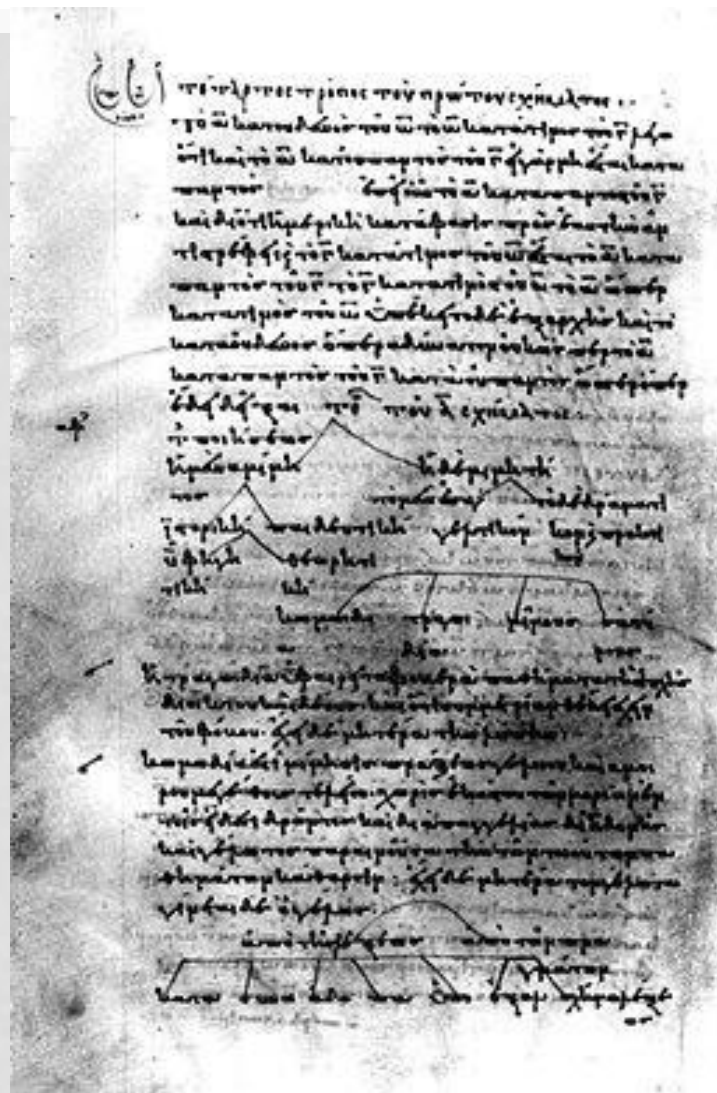
АРИСТОТЕЛЬ О КОМЕДИИ

ПО КОАЛЕНОВСКОМУ ТРАКТАТУ

КОАЛЕНОВСКИЙ ТРАКТАТ

- Коалéновский трактáт (лат. Tractatus Coislinianus) — анонимная греческая рукопись X века на двух страницах. Сам текст указывает на более древнее происхождение, возможно, I век до н. э. В этом трактате неизвестный автор даёт определение комедии и описывает её структурные элементы. Концепция и терминология явно перекликаются с «Поэтикой» Аристотеля, вплоть до полных параллелизмов между двумя текстами. Весьма вероятно, что Коаленовский трактат — это краткий конспект утерянной второй части «Поэтики», сделанный одним из учеников Аристотеля (возможно, Теофрастом) или одним из его более поздних последователей.

КОАЛЕНОВСКИЙ ТРАКТАТ

О СМЕХЕ В КОМЕДИИ

- Смех возникает или А) от словесного выражения, или Б) по поводу вещей.
- А) От словесного выражения — в связи с омонимией, синонимией, балагурством, паронимией (в связи с утверждением и отрицанием), прикрасой, новизной (в звуке, в чем-нибудь однородном и фигурой самого выражения).
- Б) Что же касается смеха по поводу вещей, то он возникает из уподобления (благодаря употреблению в худших или лучших целях), или из обмана, или из невозможности, или из возможности и несоответствия, или в связи с ожиданием, или благодаря использованию непристойного танца, или когда кто-нибудь из обладающих достатком, пренебрегая лучшим, хватается за худшее, или когда заключение является бессвязным и не имеющим никакого соответствия.
- Комедия отличается от ругани, поскольку эта последняя в неприкрытой форме подробно рассказывает о наличном зле, первое же нуждается в так называемой эмфазе [то есть в специально выработанной выразительности]. А тот, кто насмеяется, хочет разоблачить пороки души и тела. В трагедиях хочет иметь место симметрия страха, а в комедиях – симметрия смеха.

О ЯЗЫКЕ КОМЕДИИ

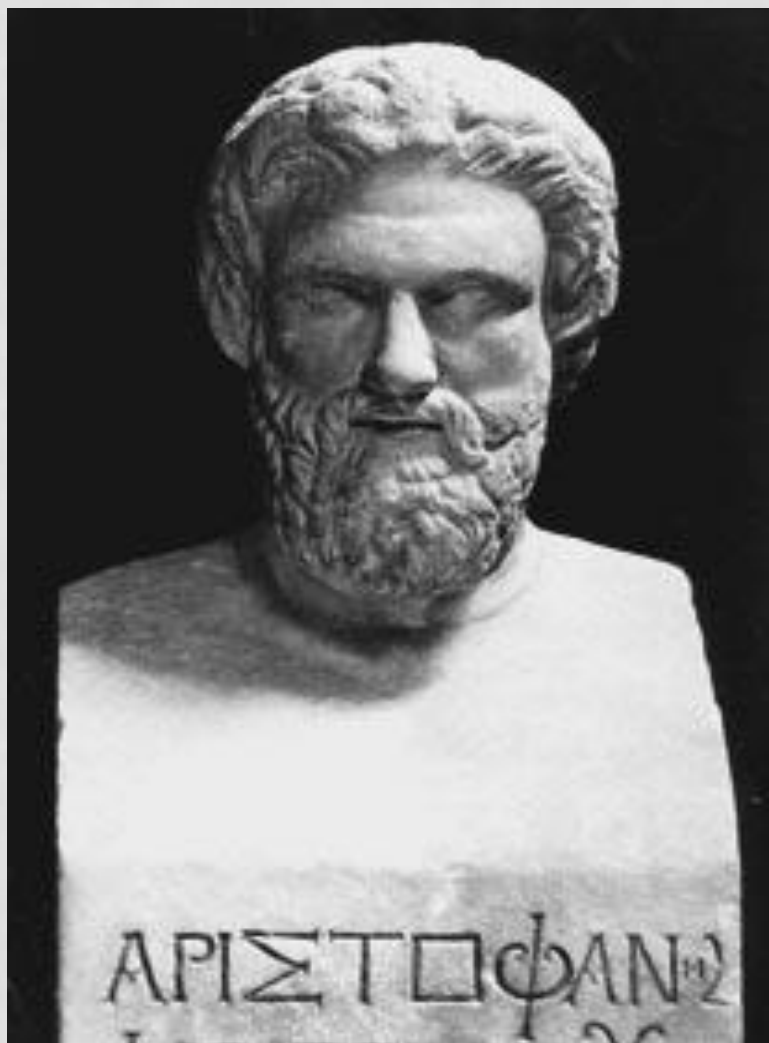
- Язык комедии обычный, народный. Комический поэт должен наделять персонажей выражениями из своей местности, однако он должен наделять чужеземцев чужеземными выражениями.

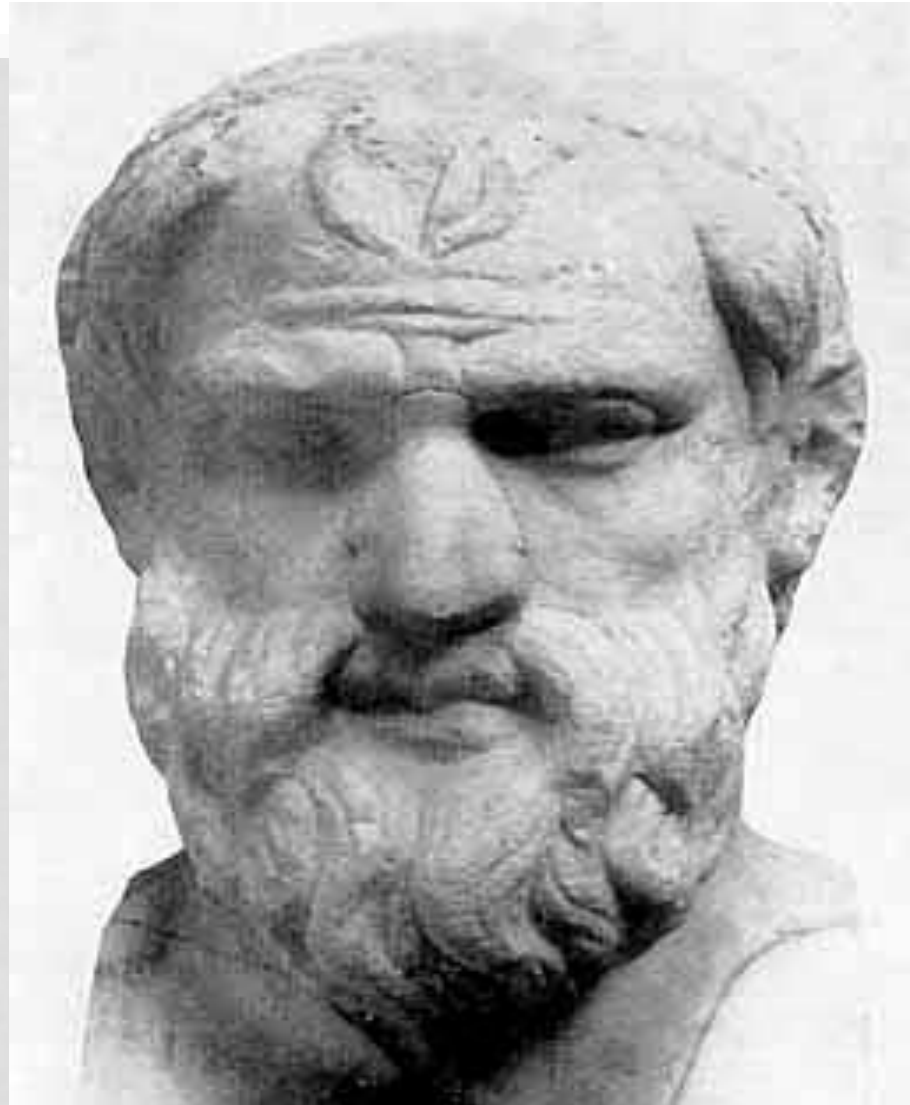
ИТАК, ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ - ЭТО

- Лирика + политика +
грубый площадной
юмор + пафос
+ непристойности
- **Ямбы + инвектива**

АРИСТОФАН

(ОКОЛО 446 ГОДА ДО Н. Э. – 387 И 380
ГОДОМ ДО Н. Э., АФИНЫ)

НАСЛЕДИЕ АРИСТОФАНА

- Из 44 комедий, написанных Аристофаном, до нас дошли 11:
- Ахарняне
- Всадники
- Облака (в позднейшей неоконченной поэтом переработке)
- Осы
- Мир
- Птицы
- Лисистрата
- Женщины на празднике Фесмофорий
- Лягушки
- Женщины в народном собрании
- Плутос (сохранилась во второй редакции).

АРИСТОФАН - КОМИК

- Древние называли Аристофана просто «комиком», подобно тому, как Гомер был известен под именем «поэта».

САМОЕ ДЛИННОЕ СЛОВО В МИРЕ – В КОМЕДИИ АРИСТОФАНА

- В комедии Аристофана «Женщины в народном собрании» («Экклесиазусе») употреблено самое длинное слово в мире, которое состоит из 172 букв, 27 соединительных гласных и 78 слогов!
- Аристофан использовал свое удивительное владение греческим языком, создавая многосложные слова. Так, в слове из 172 букв содержатся все ингредиенты одного из блюд, включающего в себя целый ряд продуктов: Устрично-камбально-крабья-
- Кисло-сладко-кардамонно-
- Масло-яблоко-медово-
- Сельдерейно-огуречно-
- Голубино-глухарино-куропачья-
- Зайце-поросятино-телячья
- Кулебяка.

САМОЕ ДЛИННОЕ СЛОВО В МИРЕ (ПО КНИГЕ РЕКОДОВ ГИНЕССА)

- ЛёпадоТэмахос
Эляхогалеоокран
иолейпсанодри
мюпотриммато.

СРЕДНЯЯ И НОВАЯ
АТТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДНЕЙ КОМЕДИИ

- После Аристофана комедия, называемая средней, отказалась от политических сюжетов и перешла к изображению, в комическом виде, философов, поэтов и обыкновенных людей – ремесленников, поселян, солдат, паразитов. Вместо фантастически веселых сцен и личной сатиры средняя комедия старалась привлекать разнообразием характеров и искусственной запутанностью действия.

НОВАЯ АТТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

- Новая (Менандрова) комедия хронологически соответствует первым шести десятилетиям эллинизма, последовавшим за смертью Александра Македонского в 323 г. д. н. э. Собственно комическому элементу в этот период отводится подчинённое значение, сатирический заряд и вовсе рассеивается: комедия перерождается в бытовую драму. В связи с упадком политической жизни в аттических полисах всё внимание авторов сосредотачивается на хитросплетениях условной интриги (как правило, любовной). Унаследованные от средней комедии типовые характеры обращаются в маски (скупой отец, влюблённый юноша и т. п.)
- О новоаттической комедии приходится судить по очень небольшому числу уцелевших фрагментов. Известно, что крупнейшие комедиографы — Менандр, Филемон, Дифил — написали более сотни пьес каждый. Из новоаттической комедии в Риме родилась Плавтова комедия, которая, в свою очередь, послужила зерном для формирования европейской комедии Нового времени.