

Древнегреческий театр

В истории европейской культуры древние греки явились первыми творцами и создателями театра – как рода искусства, отражающего жизнь посредством действия в процессе игры актеров перед зрителями, и как специального сооружения, приспособленного для просмотра представлений. Слово «театр» (от греческого «theaomai» - «я смотрю») означает «место для зрителей и зрелищ».

Возникновение театральных представлений у древних греков ученые связывают с культом диониса -почитался греками как божество творческих сил природы, как покровитель плодоносящих сил земли и растительности, как изобретатель и покровитель виноградарства и виноделия.

*дионис
(рисунок на
вазе)*

Греки любили театр страстно и современным театрам могли бы во многом позавидовать. Ведь в античном театре пьеса ставилась только один раз — повтор её был величайшей редкостью, а сами представления давались всего три раза в год — во время праздников в честь божества диониса.

© 2013 by the author. All rights reserved. www.kalidass.com

Устройство древнегреческого театра

Устройство греческого театра:

- 1 — сцена
- 2 — орхестра;
- 3 — зрительный зал (театрон);
- 4 — театр (лестницы-проходы)
- 5 — проскений.

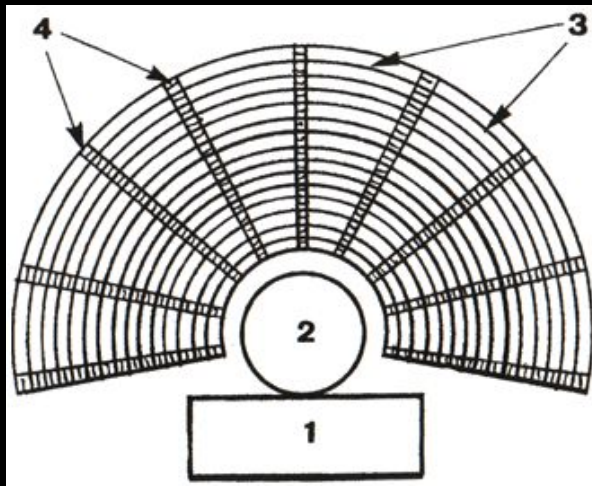

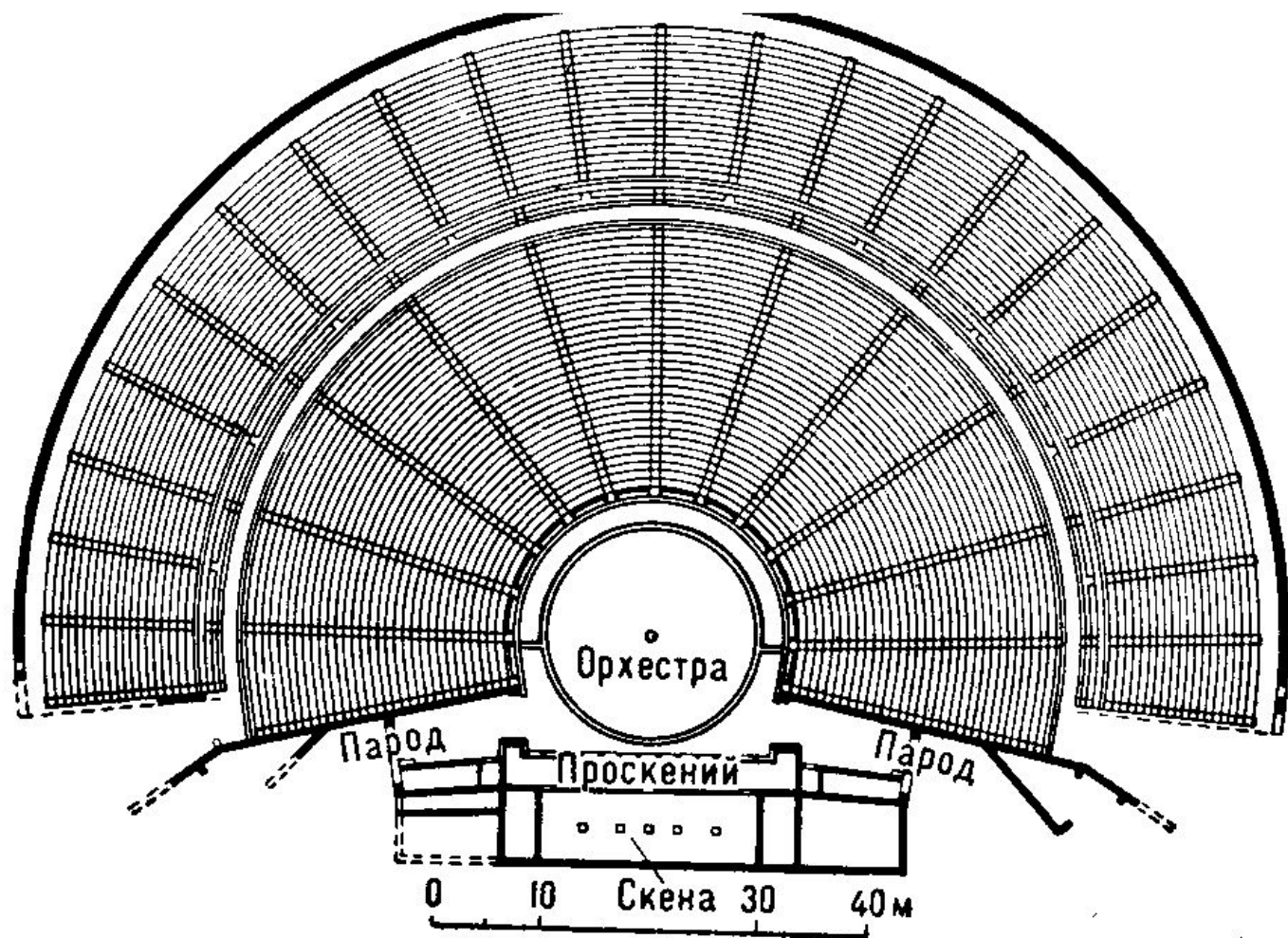
Рис. 4. Устройство древнегреческого театра

1. сцена; 2. орхестра; 3. театр

Площадка, на которой выступали хор и актеры, называлась *орхестра* (от древнегреч. «*orheomai*» - «я танцую»). Орхестра была круглой или полукруглой, и в центре ее находился алтарь для совершения жертвоприношений перед представлениями. Тут же, у алтаря, располагался флейтист, аккомпанирующий хору.

За орхестрой находилась постройка для переодевания актеров и хранения реквизита. Она называлась *скена* («палатка») и на ее фасад, обращенный к зрителям, крепились декорации.

Местом для театрального сооружения выступал обычно склон холма или горы, где и организовывались под открытым небом места для зрителей – *театрон*. Зрительские ряды образовывали полукруги, возвышающиеся один над другим. Проходы, спускающиеся лучами сверху вниз, делили места для публики на секторы-клинья.

План т-ра в Эпидавре.

Оропе (город на С.-В. Аттики), на о. Делос в Эретрии (город на о. Эвбея), Сегесте, Тиндариде (города в Сицилии) и др. местах. Все эллинистич. т-ры имеют

Больше всего известно о театральной жизни Афин. Здесь жили знаменитые авторы трагедий и комедий: Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан, Менандр. Театр в Афинах располагался на склоне Акропольского холма и вмещал пятнадцать тысяч зрителей. Начинались представления рано утром и продолжались до вечера, и так несколько дней подряд.

В V веке до н.э. вход в театр был платным (плата, впрочем, была небольшой - примерно стоимость обеда). На билете из свинца или обожженной глины указывалось, в каком секторе можно занять место. Ряд можно было выбрать любой, кроме первого.

Первый ряд предназначался для должностных лиц города, жрецов, послов и почетных граждан. Буква на билете означала сектор, а мест не было, можно было занять любое место, начиная со второго ряда.

Чтобы не сидеть на самом верху, греки шли в театр ещё до рассвета, взяв с собой узелок с пирожками и сосуд с вином, теплый плащ, а также подушечку, которую подкладывали под себя на каменную скамью.

К просмотру пьес допускалось не только мужское гражданское население, но и женщины, и подростки, и приезжие чужеземцы, и даже рабы, если хозяин внесет входную плату. Беднейшим афинским гражданам с конца V века до н.э. выдавалось пособие, компенсирующее оплату места в театре, - *теорикон*.

Театральным представлениям в праздниках посвящались дни с четвертого по шестой. Каждый день до обеда разыгрывалась так называемая *тетралогия* - три трагедии и одна сатирическая драма одного автора. После обеда зрители смотрели комедию. Представления проходили в виде *агона* - состязаний авторов пьес на звание лучшего.

Автором мог стать любой житель Афин, вне зависимости от гражданского статуса и возраста. Победителя выбирала специальная комиссия из 10 человек, основываясь на реакции зрителей - их аплодисментах и сочувственных рыданиях или возмущенных криках, свисте, стуке сандалий. Поэту-победителю доставался венок из плюща и право на увековечивание своего имени в протоколе на мраморной плите – в *дидаскалии*.

Актеры и хор

Лица, исполнявшие роли в пьесах, назывались *ипокриты* (букв. «толкователь») или «*мастера Диониса*». Все роли, как мужские, так и женские, исполнялись актерами-мужчинами. Число актеров в пьесе было ограничено тремя, поэтому ролей всегда было больше, чем актеров, и каждому актеру приходилось играть нескольких героев. По степени важности актеры были не одинаковы. Самым главным и уважаемым был первый актер – *протагонист*.

От актеров требовалось немало природных свойств и приобретенных умений. Сильный голос и ясная дикция необходимы были по причине огромных размеров греческих театров и потому, что любая ошибка в произношении обрекала актера на насмешки. Хорошая память была обязательна, ибо не было суфлеров. Музыкальный слух и умение петь помогали взять верный тон и вести мелодию. Умение двигаться было необходимо в танцевальных партиях. Актерам нужно было знать и мастерство жестикуляции: именно руки придавали выразительность и убедительность голосу, звучащему из под застывшей маски. В целом, не случайно Аристотель отмечал, что «актер делает для успеха пьесы больше, чем автор», и распределение актеров к авторам пьес происходило, для исключения обвинений архонтов в пристрастности, с помощью жребия.

Большую роль в представлениях играл хор. Хор трагедии первоначально состоял из 12 лиц, а со времен Софокла — из 15. Хор комедии состоял из 24 лиц. Перед зрителем хор выстраивался правильным четырехугольником - рядами, повернутыми к публике левой стороной. В первом ряду хора стояли пять самых лучших певцов, центральный из которых назывался *корифей*. Корифей был запевалой хора, руководил его действиями и вел разговор с актерами. От корифея во многом зависел успех пьесы.

Особенно важную роль хор играл в комедиях. В середине пьесы происходила *парабаса* (букв. «проход») хора, в которой хор обращался непосредственно к зрителю и раскрывал весь замысел автора.

Именно в парабасе чаще всего звучала социальная и политическая критика.

В партию хора, как полагают ученые, входили не только песни, но и мелодекламация, и речи, и пляска.

К сожалению, представить, как конкретно разыгрывались пьесы, крайне сложно: о танце свидетельствует лишь вазопись, а от звучания музыки и речи, от движений актеров не сохранилось ничего.

Костюмы и маски

Актеры и певцы хора выступали всегда в пышных костюмах.

Костюмы для трагедий были длинными, ниспадающими до пят и закрывающими руки до кисти. Величие трагедийным актерам придавала особая обувь на очень толстой подошве – котурны. Передвигаться в котурнах было неудобно, и поэтому бурные сцены очень редко встречаются в трагедии. Частым атрибутом трагедийных актеров был жезл или посох.

Впрочем, даже и с ним, бывало, актеры не могли удержать равновесие и падали. Костюмы для актеров комедий были похожи на повседневную одежду греков, однако они должны были вызывать смех, и поэтому отличались нарочитой уродливостью, были короткими и почти всегда дополнялись накладным животом и задом.

Лица актеров и вся голова были закрыты масками, которые прикреплялись под подбородком завязками. Делались маски из дерева или полотна и были с раскрытыми ртами, чтобы голос исполнителя звучал свободно. Как выглядели маски, можно понять из их описаний, из рисунков на вазах и по сохранившимся глиняным образцам. В трагедии маски обычно соответствовали характеру и возрасту персонажа. Например, трагедийная маска старика – это белые, редкие волосы, бритая борода, означающая траур и худые щеки, символизирующие старость и страдание. Маска сорокалетнего героя – смуглое лицо и вьющиеся борода и волосы. Женские трагедийные маски – это два типа старух (рабыня и свободная) и пять типов молодых дам, чаще всего с растрепанными волосами и страдающим выражением лица. Характерную особенность масок трагедии составляла треугольная приставка на верхней части маски, увеличивавшая рост актеров.

В комедиях и сатирических драмах маски подчеркивали отрицательные черты персонажей. и цветом передавали основную черту характера: раздражительность обозначалась багровым цветом, хитрость – рыжим, болезненность – желтым. Если персонажем был современник, изготовлялась маска с портретным сходством, конечно – шаржированным.

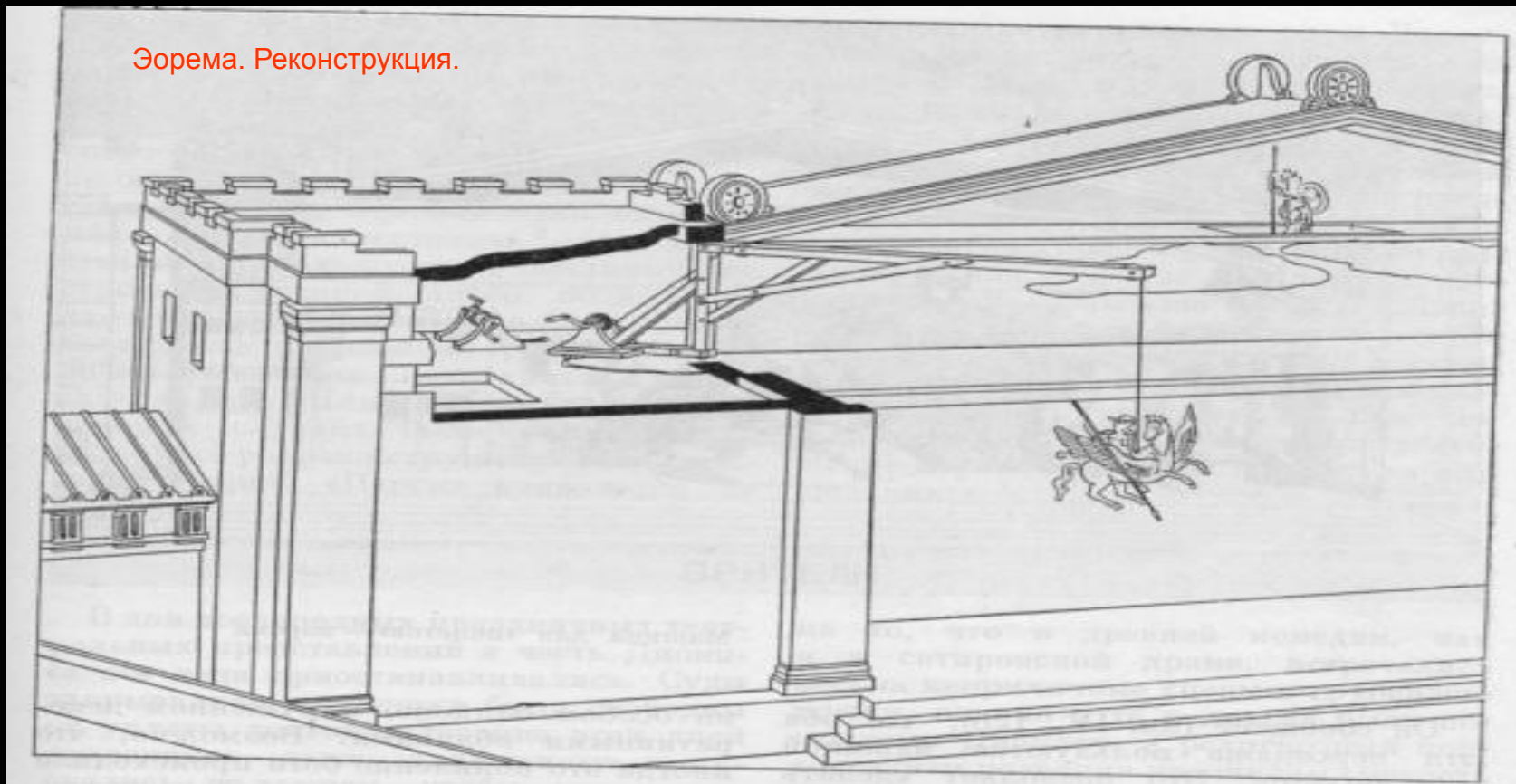
До наших дней сохранилось немало развалин театров древних греков. Старейшим является театр диониса в Афинах, вмещавший до 17 тысяч зрителей, а наиболее хорошо сохранившимся - театр в городе Эпидавре, рассчитанный на 12-14 тысяч зрителей.

Важнейшее достоинство древнегреческих театров - их великолепная акустика: например, если бросить монету на оркестру театра в Эпидавре, то звук от нее будет слышен в самом верхнем ряду. Полагают, что секрет – в самой форме театра, форме огромной чаши, которая, как рупор, усиливала все звуки. Впрочем, есть мнение, что слышимость объясняется выбором материала для сидений - это известняк.

Для усиления сценических эффектов и более сильного воздействия на публику в театрах применялись различные приспособления:

Зорема. Реконструкция.

- 1) подъемник (зорема, механэ) – напоминал колодец-журавль и использовался, чтобы показать богов парящими в воздухе, спускающимися с неба или удаляющимися наверх. Больше половины трагедий Еврипида оканчиваются именно появлением на подъемной машине бога, который вершит судьбы героев. Отсюда в древности появилось даже особое выражение для обозначения таких неожиданных развязок — «божество на машине»**
- 2) существовали также звуковые машины, чтобы производить гром, сопровождающий появление божества**
- 3) крыша скены могла легко превратиться в небеса, по которым прохаживаются герои**
- 4) был предусмотрен люк с лестницей, на случай, если требовалось появления божества или теней умерших предков из-под земли.**

Трагедия, комедия и драма

Древнегреческий театр развивался по 3 основным руслам – в виде трагедии, комедии и драмы.

трагедии (термин произошел от двух слов: «трагос» - «козел» и «ода» - песнь, и в буквальном переводе означает «козлиная песнь», что, по мнению большинства ученых, отражает древний обычай пения ряженных в козлиных шкурах).

комедия - произведение шутливое и насмешливое, направленное против недостатков общественной жизни, быта и людей (в основе термина два слова: «ода» - песнь и «комос» - шествие подвыпившей компании, то есть в буквальном переводе комедия – это «песнь ватаги гуляк»).

Третьим жанром драмы у греков стала драма. сюжет был связан с попаданием героев трагедии в комические ситуации.

Тексты трагедий, драм и комедий всегда были стихотворным, поэтому древнегреческих драматургов называли драматическими поэтами.

Особенности древнегреческой трагедии V века до н.э.

Основой для трагедий у греков почти всегда были сюжеты из мифологии, повествующие о борьбе героической личности с темными силами зла за торжество добра и справедливости. Эта борьба обычно заканчивалась гибелью героя, но зритель в ходе представления, следя за развитием событий, переживал *катарсис* – глубокое эмоциональное очищение, которое возвышает человеческую душу, освобождая ее от всего мелочного и случайного. Трагедия утверждала веру человека в свои силы и *величие человеческого духа*.

Первым поэтом-трагиком греки считали Феспида, вторым – Фриниха. Расцвет древнегреческой трагедии связан с именами *Эсхила, Софокла и Еврипида*.

Таблица 1. Творчество Эсхила, Софокла и Еврипида

	Эсхил (525-456) 	Софокл (497-406) 	Еврипид (486-406)
Пьесы и победы	72, сохранилось 7: «Прометей прикованный», «Персы», «Просительницы», трилогия «Орестея», 13 побед	123, сохранилось 7: «Эдип царь», «Эдип в Колофоне», «Антигона», «Аякс», «Филоклет», «Электра», «Трахинянки», 24 победы	22 тетралогии, сохранилось 17 пьес: «Алкестида», «Медея», «Гекуба», «Ипполит», «Елена», «Троянки» и др. 3 победы
Действующие лица	Боги и герои, цельные и величавые	Люди, какими они должны быть (образцовые по добродетели или пороку)	Обычные люди, какие они есть (со слабостями, увлечениями, страстями)
Проблемы в пьесах	Силы, действующие над людьми (рок, возмездие); долг перед государством	моральная ответственность облеченных властью; воинская честь; соотношение закона и нравственных норм	родственные отношения, отношение к религии и войне, переживания человеческой души, познавательные способности человека
Новое	1. Второй актер 2. Исторический сюжет 3. Трактовка современных этических проблем в мифологическом сюжете 4. Вера в величие и силы человека 5. Сценическая техника	1. Третий актер, 15 хоровцов 2. Трагедии в трилогии сюжетно не связаны 3. Интерес к характерам и внутренним переживаниям людей 4. Роли под индивидуальные свойства актеров	1. Отражение современных социальных и духовных проблем в мифологическом сюжете 2. Сомнения в общепринятых нормах и традициях 3. Близкий к разговорному язык 4. Спор действующих лиц 5. Психологическая драма

Древнегреческая комедия V века до н.э.

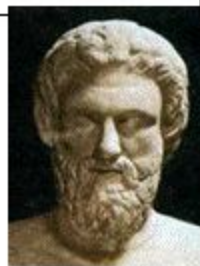
Материал для суждений о древнегреческой комедии V века до н.э. очень скуден: это 11 пьес одного автора - афинянина Аристофана (рис. 13) - и отдельные фрагменты из пьес других афинских комедиографов.

Основой для комедий Аристофана всегда были наиболее злободневные проблемы общественной и политической жизни (нравственный облик видных политиков и рядовых граждан, основы воспитания детей, литературные предпочтения толпы, тяготы войны, пагубность демагогии и внешнеполитических авантур). Характерной чертой пьес был ввод в число действующих лиц современников с открытым называнием их имен и с портретным сходством в масках актеров, а также свобода обличения и даже личной издевки над запятнавшими себя современниками.

Афинская комедия V века до н.э. получила название «политическая», или «древняя аттическая». Ученые отличают ее от так называемой «новой аттической комедии», или «бытовой» комедии (конец IV – III вв. до н.э.), сюжеты которой не касались политики, а выставляли характеры и нрав людей .

Таблица 2. Древнегреческая комедия

	Древняя аттическая комедия (V век до н.э.) – <i>политическая</i>	Новая аттическая комедия (конец IV – III век до н.э.) – <i>комедия характеров, бытовая</i>
Важнейшие представители и пьесы	Аристофан (445-385) 44 комедии, сохранились 11, в.ч.: «Всадники», «Птицы», «Мир», «Облака», «Осы», «Лягушки», «Женщины в народном собрании»	Менандр (342-291) 73 комедии, сохранились: «Брюзга», «Самиянка», «Третейский суд» (2/3 пьесы), «Остриженная коса» (1/2 пьесы)
Действующие лица	Современники, в том числе: известные политики (Клеон), литераторы (Еврипид, Софокл), философы (Сократ) и даже народ (старик Демос)	Общие типы обычных людей (скупой отец, хитрый раб, влюбчивый юноша, хвастливый воин, ревнивая жена, любящая мать, парасит)
Сюжеты	Фантастические (несбыточный проект изменения общественных отношений), но связанные со злободневными общественными проблемами	Забавные ситуации повседневных семейных и любовных отношений, эпизоды из частной жизни.
Особенности	Высвечивание острых проблем политической и культурной жизни, свобода личной издевки, открытое называние имен, карикатурность образов, обращение к зрителям.	Искусное ведение интриги, углубленная разработка характеров, изящные диалоги, гуманные взгляды на семью и брак.

Значение театра в жизни древних греков

Театральные представления воспринимались самими греками как важнейшие для жизни всех горожан события. Не случайно, все важные этапы подготовки и проведения драматических состязаний - допуск авторов к состязанию, распределение актеров и назначение хореогов, компенсация входной платы, выбор и награждение победителей – находились в руках первых должностных лиц города.

Театр, безусловно, был теснейшим образом связан с общественной жизнью греков:

1) зрители в театре не только развлекались, но и вовлекались в обсуждение многих нравственных, социальных и политических проблем. По сути, театр был вторым народным собранием, где, хоть и без официальных постановлений, обсуждались животрепещущие вопросы жизни общества. Зрители оценивали поступки героев, безнравственных героев осуждали, благородным мыслям аплодировали. Спектакли учили греков, что честность и порядочность ценятся выше коварства и предательства, а добро всегда побеждает зло или, словами Аристофана: «Как наставники учат мальчишек уму, так людей уже взрослых – поэты».

2) театральные представления были одним из средств поддержания гражданского согласия, ибо даже беднейшие граждане могли позволить себе посетить театр, а богатейшие брали на себя обязанность возместить расходы на подготовку пьес. Между тем, именно гражданское согласие было одной из основ стабильности древнегреческих городов-государств.

3) театр вобрал в себя многие явления культуры древних греков (литературу, мифологию, музыку, ораторское искусство, танец, архитектуру) и наиболее ярко воплотил в себе важнейшие черты древнегреческой культуры – приоритет звучащего слова и агональный, то есть состязательный, характер жизни. Театр, таким образом, был неразрывно связан с развитием и поощрением творческих способностей человека, а повышенная роль творческого начала в культуре греков явилась, как полагают многие ученые, основой их удивительных достижений, ставших образцом для Европы.