

Комедия дель арте

Комедия **дель арте (итал. commedia dell'arte), или комедия масок — вид итальянского народного (площадного) театра, спектакли которого создавались методом импровизации, на основе сценария, содержащего краткую сюжетную схему представления, с участием актёров, одетых в маски.**

Появилась комедия дель арте в Италии в середине XVI века. Просуществовал данный жанр до конца XVIII вв., оказав большое влияние на дальнейшее развитие всего западноевропейского драматического театра

```
graph TD; A[Комедия дель арте] --- B[ателланы]; A --- C[карнавальные празднества]; A --- D[«учёная комедия»];
```

**Комедия
дель арте**

ателланы

**карнавальные
празднества**

**«учёная
комедия»**

Анджело Беолько
(Рудзанте)
(1502—1542) -
итальянский
драматург и актёр.
Расширил
возможности
«учёной комедии»,
вводя в неё
диалекты и черты
народного быта, а
также ввел в
драматическое
действие танец и
музыку.

Пьесы: **«Сельские**
диалоги», «Кокетка»,
А

```
graph TD; A[Основные персонажи (маски)] --- B[Маски слуг (дзанни)]; A --- C[Маски господ]; A --- D[Маски влюблённых];
```

Основные персонажи (маски)

Маски слуг (дзанни)

Маски господ

Маски влюблённых

- **ДЗАННИ** (Zanni) - Общее название комедийного слуги. Название происходит от мужского имени Джованни (Giovanni), которое было настолько популярно среди простого народа, что сделалось нарицательным для обозначения слуги.
- Характерные черты дзанни – это ненасытный аппетит и невежество. Он живет исключительно сегодняшним днем и не думает о сложных материях.
- В спектакле участвовало, как минимум, 2 таких персонажа, один из которых был туповат, а другой, напротив, отличался лисьим умом и ловкостью.

**Северный
(венецианский)
квартет масок**

Pantalone (1558)

- **Панталоне** (Маньифико, Кассандро, Уберто), — венецианский купец, скупой, влюбчивый старик.
- Характерной чертой костюма Панталоне является огромных размеров гульфик, символизирующий его мнимую мужскую силу.
- На поясе у него висел кинжал или кошель, а обувью служили желтые турецкие туфли с острыми загнутыми носами.
- Часто по сюжету Панталоне хотел жениться на девушке, в которую был влюблен его сын, и заигрывал с Коломбиной, служанкой своей дочери Изабеллы.

Maurice Sand

Ж. Калло

Пульчинелла и Панталоне

- **Доктор** (Доктор Баландзоне, Доктор Грациано), — доктор права; лжеучёный, тупица, болтун, обжёра, старик.
- Обычно отец одного из Любовников.
- По сюжету Доктор часто выступал другом (или соперником) Панталоне

- **Капитан** – наглый и беспринципный вояка, хвастун и трус.
- В зависимости от политической ситуации, он мог походить на испанца или турка.
- Одежда его, по сути, всегда была пародией на профессию военного: шляпу украшали перья крикливых расцветок, камзол был сшит из ткани в контрастную диагональную полосу, а на поясе висела огромных размеров шпага, которую капитан не всегда мог достать из ножен.

Испанский капитан, гравюра кон. XVII в

Капитан, рисунок Мориса Санда

- **Бригелла** (Скапино, Буффетто) — умный слуга.
- Мог, по обстоятельствам, быть кем угодно – владельцем таверны, солдатом, моряком и даже вором.
- **Поведение:** Наглый весельчак и выдумщик всяких интриг.
- Костюм – белые штаны и блуза с галунами, нож.

- **Арлекин**
(Меццетино,
Труффальдино,
Табарино), —
глупый слуга.
- Дзанни богатого
старика
Панталоне.
- Костюм – блуза
покрыта пёстрыми
заплатами,
деревянная шпага.

ЮЖНЫЙ
(неаполитанский)
квартет масок

- **Тарталья**
- **Происхождение:** испанец, плохо говорящий на итальянском языке.
- **Занятие:** чиновник на государственной службе: он может быть судьёй, полицейским, аптекарем, нотариусом, сборщиком налогов и т.п.
- **Костюм:** стилизованный должностной костюм, на лысой голове форменная шляпа; на носу огромные очки.
- **Поведение:** как правило, он старик с толстым животом; всегда заика, его фирменный трюк — это борьба с заиканием, в результате чего серьёзный монолог, например, на суде, превращается в комический поток непристойностей.

- **Скарамучча** – авантюрист и вояка, в поздних комедиях часто совпадал с образом Капитана.
- Скарамуччо обычно слуга одному из старших персонажей.
- Чаще всего одет во все черное и носит черную бархатную маску.

- **Ковьелло**, первый дзанни, умный слуга.
- Изображали в шутовском наряде с помпонами, часто с мечом и палками для колотушек.
- **Поведение**: всегда действует хитростью, напором, ловкой выдумкой, умом; много гримасничает, танцует и играет на мандолине или гитаре.

Пульчинелла (Полишинель),
второй дзанни, глупый
слуга.
Костюм Пульчинеллы
состоит из длинной
мешковатой белой блузы,
перетянутой на талии
кожаным ремешком,
просторных бесформенных
штанов и необычной
продолговатой шапки.
Часто его изображали в
виде горбуна. Вначале горб
был едва заметным, затем
он стал быстро
увеличиваться в размерах,
причем параллельно рос и
живот.

- **Коломбина**,
Фантеска,
Фьяметта,
Смеральдина,
Серветта и т. п., —
служанки.
- Служанка –
энергичная,
разбитная и острая
на язык девушка.
- Носила
крестьянскую
одежду.
- Играли без маски

- **Изабелла (также, Лучинда, Витториа и т. п.), юная влюблённая; часто героиню называли именем актрисы, игравшей эту роль.**
- **Лелио (также, Орацио, Люцио, Флавио и т. п.), юный влюблённый.**
- **Были одеты по моде тогдашнего времени.**
- **Играли без маски.**

Количество масок в комедии дель арте очень велико (всего их насчитывается более ста), но большинство из них являются родственными персонажами, которые различаются только именами и незначительными деталями

Сценарий, канон спектакля и устройство труппы

- Система сценического искусства комедии дель арте сформировалась к концу XVI в. и совершенствовалась в течение следующего столетия.
- В начале XVII века стали издаваться сборники сценариев. Авторами сценариев чаще всего бывали главные актеры труппы (саро коммико). Первый печатный сборник сценариев был выпущен в 1611 актером **Фламинио Скала**, который руководил известнейшей труппой «**Джелози**».
- В 1699 г. в Неаполе был издан наиболее полный кодекс комедии «**Об искусстве представления**», составленный **Андреа Перуччи**.

- Спектакль начинался и заканчивался парадом с участием всех актёров, с музыкой, танцем, с лацци (буффонными трюками) и дурачествами, состоял из **трёх актов**.
- В перерывах между актами исполнялись короткие **интермедии**.
- Действие должно быть ограничено во времени (двадцатичетырёхчасовой канон).
- Схема сюжета была канонична — молодые влюблённые, счастью которых мешают старики, благодаря помощи ловких слуг преодолевают все преграды.

- В труппе должен быть **капокомико**, который разбирает с актёрами сценарий, расшифровывает лацци и заботится о необходимом реквизите.
- Сценарий подбирается строго в соответствии с теми масками, которые есть в труппе. Это минимум один квартет масок и пара влюблённых. Также хорошая труппа должна иметь в своём составе ещё двух актрис, певицу (итал. la cantatrice) и танцовщицу (итал. la ballarina).
- Количество актёров в труппе редко было меньше девяти, но обычно и не превышало двенадцати.
- Для декораций требовалось обозначить улицу, площадь, два дома в глубине, справа и слева, между которыми натягивался задник.

- **Основой спектакля в комедии дель арте является сценарий (или канва), — это очень краткое изложение по эпизодам сюжета с подробным описанием действующих лиц, порядка выхода на сцену, действий актёров, основных лацци и предметов реквизита.**

Большинство сценариев представляют собой переделку существующих комедий, рассказов и новелл для нужд отдельно взятой труппы (со своим набором масок), наскоро набросанный текст, вывешиваемый за кулисами на время спектакля.

- К XIX веку комедия дель арте изживает себя, но находит своё продолжение в **пантомиме** и **мелодраме**. В XX веке комедия служит моделью для синтетического театра Мейерхольда и Вахтангова, а также французов Жака Копо и Жана-Луи Барро, возрождавших выразительность сценического жеста и импровизации и придававших большое значение ансамблевой игре.
- Принцип **tipi fissi**, в котором одни и те же персонажи (маски) участвуют в различных по содержанию сценариях, сегодня широко используется в создании комедийных телесериалов, а искусство импровизации — в **stand-up comedy**.