

Театральное искусство XVI-XVIII веков

Западноевропейский театр

Барокко

Автор: Скворцова Татьяна Николаевна, учитель МХК, литературы
МБОУ УСОШ №2 им. Сергея Ступакова г. Удомли Тверской области

**Идти в театр не для того ты должен,
Чтоб ужасов там всяких насмотреться...
По-моему, тот получеловек
Иль человек с ущербом, кто в театр
Идёт за тем, чтоб там ума набраться,-
Для этого театр не создан вовсе...**

Испанский драматург XVII века Альваро де Арагон.

Все виды искусства в эпоху барокко стремились к зрелищности. Самый зрелищный вид искусства – театр. Мир в искусстве барокко приравнивался к театру, человек - к актеру. Главенствовала идея: **мир - это театр.**

Цели и задачи театра барокко

- ▶ Поразить воображение, удивить, ошеломить зрителей.
- ▶ Мир, враждебный человеку, представлен в пьесах как скопище насилия и зла.
- ▶ В жестокой игре страстей и амбиций всё решает случай.
- ▶ Нагромождение интриг, кровавых злодейств и ужасов, неправдоподобных, фантастических эпизодов, резких контрастов и неожиданных финалов – отличительная особенность развития действия.

Театр - синтез различных искусств - живописи, музыки, литературы. Все они были равны. Если драматург считал: он не достигает цели словом, обращался к живописи, подбирая более выразительные костюмы и декорации. Если он полагал: зрителю нужна эмоциональная разрядка, то вводил в трагический сюжет музыкальный номер, танец. Нередко драматический спектакль начинался балетным прологом, где языком танца рассказывалось будущее содержание пьесы. Были танцы амазонок, поварят, офицеров. Танцевали и аллегии: Смерть, Слостолюбие.

Бельгия. Театр Барокко

- Главными элементами игры актера были голос и жест. Жесты и позы заимствовались из известных живописных произведений. Постановщики требовали от актеров "изящных телодвижений и изысканных положений членов тела".

- Монологи и диалоги актеров звучали как девизы, как поясняющие стихотворные подписи под картинами.

Характерные признаки театра барокко:

- Пьеса имела реальный и символический смысл.
- Иллюзия реальности на сцене создавалась театральной техникой, так, с помощью машинерии человеческие души могли перемещаться с земли на небо или в ад. Наверх отправлялся праведник, вниз - грешник.

- Декорациями, аксессуарами, освещению придавалось большое значение. Картину реального мира создавали шумы, воспроизводящие на сцене грозу, бурю, морское волнение. На сцене использовалось подлинное оружие, повседневные костюмы, настоящие животные. Натуралистично изображались убийства, пытки. Зрелища ставились очень тщательно и пугали зрителей.

Уникальный театр в стиле барокко

- Театральные теоретики запрещали сцены, "оскорбляющие душу зрителя чрезмерной жестокостью". Но орудия пыток, виселицы появлялись на сцене, ужасные преступления совершались на глазах у зрителей. Драматурги иногда смягчали жестокие эпизоды, переносили их за сцену или показывали их за прозрачным занавесом.

Baroque

- В декорациях часто использовали элементы архитектуры.

Декорация эпохи Барокко

- Декорации приближали сцену к картине. Это были горы, леса, бушующее море, королевский дворец, городская площадь.

Дворцовый интерьер в стиле барокко

Спектакли играли где угодно: в парке, на озере, во дворце.

Костюм нес информацию для зрителей. Через него постановщик мог оценивать поступки героев. Костюм был закреплен за героем. В моде высокие каблуки. На сцене артисты тоже обуты в туфли на каблуке.

Жака Калло. ВЕСЬ МИР - ТЕАТР

Особенности театра барокко

С реализмом сочеталась условность: множество аллегорий действовали в драме, трагедии, моралите, диалоге.

Аллегии не просто сопутствовали главному герою, представляя перед зрителями борец его страстей. Они были активными драматическими персонажами и воздействовали на героев, были советниками и помощниками. Аллегии могли быть единственными персонажами драмы, и тогда вся драма носила аллегорический характер, была распространенной аллегорией.

Аллегии имели постоянные костюмы:

Любовь появлялась на сцене с горящим сердцем и крестом.

Жестокость - с мечом.

Фортуна - с колесом.

Смерть - с косой.

Покой - с масличной ветвью.

Мир - с оливковой ветвью.

Надежда - с якорем.

Милость божья появлялась с горящим сердцем, чашей, лавровым венцом.

Гнев нес обнаженный меч. При нем дракон изрыгающий пламя.

Время появлялось в черном одеянии с песочными часами и серпом.

Злоба греховная восседала на змее.

Тщеславие носило зеленые одежды, имело корону и павлиньи перья, символизирующие пустую славу.

Реальные персонажи тоже имели постоянные элементы костюма. Царь обычно имел знаки царского достоинства - венец, скипетр, восседал на троне.

Большую роль в костюме играл цвет.

Грешник до раскаяния носил светлую одежду. Кающийся грешник был одет в белое с черными полосами, что означало его прегрешения.

Грех и Зависть носили черные одеяния.

Ангелы - белые одежды.

барокко / холст / масло / 168-178 см.

Эскиз костюма лютниста,
выполнен для Людовика XIV.

Эскиз костюм воина,
выполнен для Людовика XIV.

Добродетель обычно изображалась в виде мужчины, иногда в виде Геркулеса и была одета в львиную шкуру.

Эскиз костюма Геркулеса (Добродетели)

Костюм Аполлона, бога солнца

Юный Людовик в костюме
Аполлона. 1654 г.

Театр "Барокко".

Театр «Барокко»

Пе́дро Кальдеро́н де ла Ба́рка,
(17 января 1600 — 25 мая 1681) —
испанский драматург и поэт, чьи
произведения считаются одним из
высших достижений литературы
золотого века.

Отец готовил Кальдерона к духовной
карьере: он получил образование в
мадридской иезуитской коллегии,
также учился в университетах
Саламанки и Алькала-де-Энарес.
Тем не менее, в 1620 году Кальдерон
оставил учёбу ради военной службы.

Несмотря на популярность пьес и
благоволение королевского двора,
последние годы Кальдерона прошли
в заметной бедности.

Трагикомедия - излюбленный жанр барокко

- ▶ Сложные, запутанные сюжеты авантюрного характера, чтобы держать зрителя в постоянном напряжении.
- ▶ Жестокое преступление нередко оборачивалось благородным поступком. Любовная страсть неожиданно сменялась лютой ненавистью.

Герои трагикомедий

- ▶ Ради достижения своих корыстных целей не останавливаются ни перед чем: плетут интриги, совершают злодеяния, шагают по трупам, попадают в хитроумные ловушки.
- ▶ Характеры противоречивы и непоследовательны: говорят одно, а делают другое, часто меняют свои симпатии на антипатии. Их поступки не поддаются логическому объяснению.
- ▶ Герой либо жертва насилия, либо сам творит зло. В душах героев никогда не происходит катарсис (очищение).

Классификация пьес Кальдерона:

Драмы чести - любовь, религия и честь. Конфликт связан либо с отступлением от этих принципов, либо с трагической необходимостью их соблюдения, даже ценой человеческой жизни. Примеры: «Саламейский алькальд», «Врач своей чести», «Живописец своего бесчестья».

Философские драмы - фундаментальные вопросы бытия, человеческой судьбы, свободы воли, причин человеческого страдания. Действие происходит в «экзотических» для Испании странах (Ирландии, Польше, Московии); исторический и местный колорит подчёркнуто условен и призван акцентировать их вневременную проблематику. Примеры: «Жизнь есть сон», «Волшебный маг», «Чистилище святого Патрика».

Комедии интриги с запутанной и увлекательной любовной интригой. Инициаторами и активными участниками интриги чаще всего становятся женщины. Комедиям присущ «кальдеронов ход» — случайно попавшие к героям предметы, письма, пришедшие по ошибке, потайные ходы и скрытые двери. Примеры: «Дама-невидимка», «В тихом омуте...».

Драматургия Кальдерона — барочное завершение театральной модели, созданной в конце XVI— начале XVII века *Лопе де Вега*. Согласно списку произведений, составленному самим автором незадолго до смерти, перу Кальдерона принадлежит около 120 комедий и драм, 80 *autos sacramentales*, 20 интермедий.

Кальдерон доводит до совершенства созданную Лопе де Вега драматическую «формулу», очищая её от лирических и малофункциональных элементов и превращая пьесу в пышное барочное действо. Для него характерно особое внимание к сценографической и музыкальной стороне спектакля.

Памятник Кальдерону в Мадриде на площади Святой Анны (исп.)
(скульптор Ж. Фигерас Вила, 1880 г.)

Н. Г. Коваленская в роли принца Фернандо («Стойкий принц» Кальдерона, постановка Вс. Мейерхольда, Петроград, Александринский театр, 1915 г.)

Первый опыт перевода произведений Кальдерона на русский язык принадлежит увлекавшейся театром Екатерине II, сделавшей «вольное переложение» первых семи сцен комедии «Спрятанный кабальеро».

В XIX веке, через посредство немецких романтиков, Кальдерон постепенно обретает известность в России. Суждения о его творчестве встречаются у Пушкина, Белинского, Тургенева.

Во второй половине столетия начинается постановка произведений Кальдерона на русской сцене.

Человек эпохи барокко

Эпоха барокко порождает огромное количество развлечений ради развлечений: вместо паломничеств — променады (прогулки в парке); вместо рыцарских турниров — «карусели» (прогулки на лошадях) и карточные игры; вместо мистерий — театр и бал-маскарады. Можно добавить ещё появление качелей и «огненных потех» (фейерверков). В интерьерах место икон заняли портреты и пейзажи, а музыка из духовной превратилась в приятную игру звука.

Костюм стиля барокко

Идеалом мужчины в эпоху барокко становится джентльмен — от англ. gentle: «мягкий», «нежный», «спокойный». Изначально он предпочитал брить усы и бороду, душить духами и носить напудренные парики. К чему сила, если теперь убивают, нажимая на спусковой крючок мушкета. В эпоху барокко естественность — это синоним зверства, дикости, вульгарности и сумасбродства.

Барочный человек отвергает естественность, которая отождествляется с дикостью, бесцеремонностью, самодурством, зверством и невежеством — всем тем, что в эпоху романтизма станет добродетелью.

Женщина барокко дорожит бледностью кожи, на ней неестественная, вычурная причёска, корсет и искусственно расширенная юбка на каркасе из китового уса. Она на каблуках.

**Мадам де Монтеспан,
женщина эпохи барокко**

Источники. Литература

- ❖ **Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 11 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / Г. И. Данилова. – 3-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2007**
- ❖ **Википедия**
- ❖ **<http://www.vesnasusu.ru/friends.html>**
- ❖ **<http://www.posterlux.ru/collections/gallery/teatr-cirk-muzika-balet/10136/page/3>**
- ❖ **<http://900igr.net/fotografii/istorija/Teatr-17-veka/002-Teatr-barokko.html>**
- ❖ **<http://www.avanti-cta.cz/in/detail-info/?DestinationID=121&FileID=6199>**