Литература и искусство Древней Греции и Древнего Рима.

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ТЕАТР

1) Происхождение драмы и театра в Древней Греции Появлению драмы в Греции предшествовал длительный период, на протяжении которого главенствующее место занимали сначала эпос, а затем лирика. Рождение греческой драмы и театра связано с обрядовыми играми, которые посвящались богам-покровителям земледелия. Выросли три жанра древнегреческой драмы: трагедия, комедия и сатировская комедия, названная так по хору, состоявшему из сатиров. Трагедия отражала серьезную сторону дионисийского культа, комедия - карнавальную. Сатировская драма представлялась средним жанром. Веселый игровой характер и счастливый конец определили ее место на праздниках в честь Диониса: сатировскую драму ставили как заключение к представлению трагедий. Трагедия, по словам Аристотеля, брала начало от запевал дифирамба, комедия - от запевал фаллических песен, т. е. песен, в которых прославлялись плодоносящие силы природы. К диалогу, который вели эти запевалы с хором, примешивались элементы игры актеров. Многое о происхождении греческой драмы могут сказать сами слова трагедия и комедия. Слово трагедия происходит от двух греческих слов: трагос - "козел" и одэ - "песнь", т. е. "песнь козлов". Это название вновь приводит нас к сатирам - спутникам Диониса, козлоногим существам, прославлявшим подвиги и страдания бога. Слово комедия происходит от слов комос и одэ. Греческая трагедия, как правило, брала сюжеты из мифологии, которая хорошо была известна каждому жителю Греции. Интерес зрителей сосредоточивался не на фабуле, а на трактовке мифа автором, на той общественной и нравственной проблематике, которая разворачивалась вокруг всем известных эпизодов мифа. Используя мифологическую оболочку, драматург отражал в трагедии современную ему общественно-политическую жизнь, высказывал свои этические, философские, религиозные воззрения. Поэтому роль трагических представлений в общественно-политическом и этическом воспитании граждан была огромна. Уже во второй половине VI в. до н. э. трагедия достигла значительного развития. Таким образом, можно сказать, что ранняя греческая трагедия была своеобразным диалогом между актеров и хором и по форме напоминала скорее кантату. При этом, хотя главную роль играл хор, актер с самого своего появления стал носителем действенного, энергичного начала. В комедии гораздо шире, чем в трагедии, к мифологическим мотивам примешивались житейские, которые постепенно стали преобладающими или даже единственными, хотя в целом комедия, по-прежнему, считалась посвященной Дионису. Так, во время комедии стали разыгрываться небольшие сценки бытового и пародийно-сатирического содержания.

2) Театр Афин в V веке до нашей эры Своего наивысшего расцвета древнегреческое театральное искусство достигло в творчестве трех великих трагиков V в. до н. э. - Эсхила, Софокла, Еврипида. Одновременно с ними писали и другие драматурги. Однако до нас дошли только небольшие отрывки их произведений, а в некоторых случаях - лишь имена и скудные сведения.

Творчество Эсхила связано с эпохой становления Афинского демократического государства. Это государство формировалось в период греко-персидских войн, которые велись с небольшими перерывами с 500 до 449 г. до н. э. и носили для греческих государств-полисов освободительный характер. Эсхил написал около 80 трагедий и сатировских драм. До нас дошли полностью только семь трагедий; из других произведений сохранились небольшие отрывки. Трагедии Эсхила отражают основные тенденции его времени, те огромные сдвиги в социально-экономической и культурной жизни, которые были вызваны крушением родового строя и становлением афинской рабовладельческой демократии. Мировоззрение Эсхила в основе своей было религиозно-мифологическим. Он верил, что существует извечный миропорядок, который подчиняется действию закона мировой справедливости. Человек, нарушивший справедливый порядок, будет наказан богами, и равновесие восстановится. Идея неотвратимости возмездия и торжества справедливости проходит через все трагедии Эсхила. Так, герои Эсхила - не безвольные существа, безоговорочно выполняющих волю божества: человек у него наделен свободным разумом, мыслит и действует вполне самостоятельно. Почти перед каждым героем Эсхила стоит проблема выбора линии поведения. Моральная ответственность человека за свои поступки - вот одна из основных тем трагедий драматурга. Эсхил ввел в свои трагедии второго актера и тем открыл возможность более глубокой разработки трагического конфликта, усилил действенную сторону театрального представления. Это был настоящий переворот в театре: вместо старой трагедии, где партии единственного актера и хора заполняли всю пьесу, родилась новая трагедия, в которой персонажи сталкиваются на сцене друг с другом и сами непосредственно мотивировали свои действия. Творчество Эсхила оказало заметное влияние на развитие мировой поэзии и драматургии.

Софокл происходил из зажиточной семьи владельца оружейной мастерской и получил хорошее образование. Его одаренность проявилась уже в раннем возрасте: с шестнадцати лет он руководил хором юношей, прославлявшем саламинскую победу, а позже сам выступал как актер в собственных трагедиях, пользуясь большим успехом. В 486 г. Софокл одержал на конкурсе драматургов свою первую победу над самим Эсхилом. Вообще вся драматургическая деятельность Софокла сопровождалась неизменными успехами: он ни разу не получал третьей награды - занимал чаще всего первые и редко вторые места. До нас дошло только семь трагедий Софокла, написал же он их свыше 120. Трагедии Софокла несут в себе новые черты. Если у Эсхила главными героями были боги, то у Софокла действуют люди, хотя и несколько оторванные от действительности. Поэтому о Софокле говорят, что он заставил трагедию спуститься с неба на землю. Основное внимание Софокл уделяет человеку, его душевным переживаниям. Конечно, в судьбах его героев ощущается влияние богов, даже если они и не появляются по ходу действия, и эти боги также могущественны, как и у Эсхила, - они могут сокрушить человека. Но Софокл рисует прежде всего борьбу человека за осуществление своих целей, его чувства и мысли, показывает страдания, выпавшие на его долю. У героев Софокла обычно такие же цельные характеры, как и у героев Эсхила. Сражаясь за свой идеал, они не знают душевных колебаний. Борьба ввергает героев в величайшие страдания, и иногда они гибнут. Но отказаться от борьбы герои не могут, потому что их ведет нравственный долг. Однако творчество Софокла сложно и противоречиво. Его трагедии отразили не только расцвет, но и назревающий кризис полисной системы, закончившейся гибелью афинской демократии. Греческая трагедия в творчестве Софокла достигает своего совершенства. Наиболее известны трагедии Софокла из фиванского цикла мифов. Это "Антигона" (около 442 до н. э.), "Царь Эдип" (около 429 до н. э.) и "Эдип в Колоне" (поставлен в 441 г. до н. э. , уже после смерти автора). В основе этих трагедий, написанных и поставленных в разное время, лежит миф о фиванском царе Эдипе и о несчастьях, обрушившихся на его род. Трагедии Софокла явились художественным воплощением гражданских и нравственных идеалов античной рабовладельческой демократии периода ее. Этими идеалами были политическое равенство и свобода всех полноправных граждан, беззаветное служение родине, уважение к богам, благородство стремлений и чувств сильных духом людей. **Еврипид.** От Еврипида дошло до нас полностью 18 драм (всего он написал от 75 до 92) и большое количество отрывков. Драматург приблизил своих героев к действительности; он, по словам Аристотеля, изображал людей такими, "каковы они есть". Персонажи его трагедий, оставаясь, как и у Эсхила и Софокла, героями мифов, наделялись мыслями, стремлениями, страстями современных поэту людей. В ряде трагедий Еврипида звучит критика религиозных верований и боги оказываются более коварными, жестокими и мстительными, чем люди. По своим общественно-политическим взглядам был сторонником умеренной демократии, опорой которой он считал мелких землевладельцев. В некоторых его пьесах встречаются резкие выпады против политиков-демагогов: льстя народу, они добиваются власти, чтобы использовать ее в своих корыстных целях. В ряде трагедий Еврипид страстно изобличает тиранию: господство одного человека над другими людьми вопреки их воле ему представляется нарушением естественного гражданского порядка. Благородство, по Еврипиду, заключается в личных достоинствах и добродетели, а не в знатном происхождении и богатстве. Положительные персонажи Еврипида неоднократно высказывают мысль, что безудержное стремление к богатству может толкнуть человека на преступление. Еврипид стал первым известным нам драматургом, в чьих произведениях характеры героев не только раскрывались, но и получали свое развитие. При этом он не боялся изображать низкие человеческие страсти, борьбу противоречивых стремлений у одного и того же человека. Аристотель назвал его самым трагичнымиз всех греческих драматургов.

ДРЕВНЕРИМСКИЙ ТЕАТР

1) Истоки римского театра С конца VI в. до н. э. Рим стал аристократической республикой во главе с сенатом, состоящим из знатных римских граждан (нобилей). Рост рабства, разорение мелких землевладельцев и ремесленников, обострение классовых противоречий - все это привело в I в. до н. э. к установлению в Риме военной диктатуры, а затем империи. Греческое ремесло, искусство и архитектура, религия и мифология оказали громадное влияние на культуру латинян. В области литературы и театрального искусства римляне часто заимствовали готовые формы у греков. Тем не менее, нельзя видеть в римской культуре лишь одни заимствования. Ей присущи и многие оригинальные черты, восходящие к глубокой древности. Кроме того, многое, заимствованное у греков, подвергалось радикальной переработке в соответствии с потребностями и вкусами римского общества. Возникли постепенно сатуры (по дословному, переводу это слово обозначает "смесь"). Сатуры были драматическими сценками бытового и комического характера, включавшими в себя диалог, пение, музыку и танцы, причем музыкальный элемент играл в них существенную роль. О влиянии этрусских актеров на формирование римского театра указывает этрусское происхождение слова "гистрион", которым в Риме стали называть народных развлекателей. В Риме существовали примерно те же обрядовые игры, что и в Греции. Но дальше слабых зачатков драмы дело не пошло. Как мы видели, жанры ранних драматических представлений (ателлана, мимические пляски) были заимствованы римлянами у соседних племен. Это объясняется общим консервативным укладом римской жизни и сильным сопротивлением жрецов. Поэтому в Риме не сложилось такой богатой поэтическими образами мифологии, которая в Греции послужила "почтой и арсеналом" греческого искусства, в том числе и драма.

2) Римский театр эпохи республики. В обстановке общественного подъема, вызванного победоносным окончанием 1-й Пунической войны, на праздничных играх 240 г. до н. э. было решено поставить драматическое представление. Постановку поручили греку Ливию Андронику, попавшему в Рим в качестве военнопленного после взятия Тарента в 272 г. до н. э. Постановка Ливия Андроника дала толчок дальнейшему развитию римского театра. С 235 г. до н. э. начинает ставить на сцене свои пьесы драматург Гней Невий (около 280-201 гг. до н. э.), который принадлежал к римскому плебейскому роду. В отличие от греческих драматургов, написавших обычно в одном определенном жанре, он сочинял и трагедии и комедии. Трагедии его были также переделками греческих пьес. Но Невий занимался не только переделками трагедий с мифологическим сюжетом. Он был создателем трагедий из римской истории. В свои комедии Невий внес некоторые черты современной ему римской жизни, причем проявил демократизм и большую политическую независимость. Драматург заявлял о своем желании говорить свободным языком и рассматривал театр как арену бичевания пороков и раболепства. Знаменитыми римскими трагиками III - II вв. до н. э. были Энний, Пакувий и Акций. Они брали для переработки произведения всех трех великих греческих трагиков, но наиболее любимым оригиналом был для них Еврипид. Несмотря на попытки драматургов приспособить греческую трагедию к римским вкусам, она оказывалась для значительной части римской публики сложной по своему содержанию. Простой народ в Риме с большим удовольствием смотрел комедию, которая была ему понятнее, так как ближе стояла к жизни. Ни трагедии, ни комедии этой поры до нас не дошли.

3) Римский театр императорской эпохи В I в. до н. э. республика в Риме пала. Август хорошо понимал общественное значение театра и всячески содействовал его развитию. Прежде всего, Август хотел возродить на римской сцене трагедию греческого типа, видя именно в ней средство улучшения и воспитания нравов своих граждан. Эти стремления Августа были поддержаны одним из выдающихся римских поэтов, Горацием, и нашли отражение в его "Науке поэзии". Проводя политику Августа, Гораций выступает за идейное, содержательное искусство, основой которого являются мудрость. Поэт, с одной стороны, должен быть человеком высокообразованным, так как он выступает как воспитатель и наставник граждан. С другой - его искусство должно быть эмоционально, изящно, поэтому ему нужно шлифовать свои произведения, прежде чем выставлять их на суд публики. Однако все усилия Августа возродить на римской сцене серьезный жанр не увенчались успехом. Хотя представления устраивались часто, они носили главным образом развлекательный характер. Общественная роль театра заметно снизилась. Такая тенденция особенно усилилась при преемниках Августа.. От трагедии императорской эпохи до нас не дошло ничего, кроме трагедий философа Сенеки. Трагедии Сенека начал писать в последние годы жизни, когда отношение к нему Нерона изменилось и он вынужден был более осторожно высказывать свои взгляды на существующие порядки. Всего он написал 9 трагедий, заимствуя их сюжеты из греческой мифологии.

Значение искусства Древнего Рима и Древней Греции оставило человечеству громадное наследие, значимость которого трудно переоценить. Великий организатор и создатель современных норм цивилизованной жизни, Древний Рим решительно преобразил культурный облик огромной части мира. Только за это он достоин непреходящей славы и памяти потомков. Кроме того, искусство римского времени оставило множество замечательных памятников в самых разных областях, начиная от произведений архитектуры и кончая стеклянными сосудами. Каждый древнеримский памятник воплощает спрессованную временем и доведённую до логического конца традицию. Он несёт информацию о вере и ритуалах, смысле жизни и творческих навыках народа, которому он принадлежал, месте, какое занимал этот народ в грандиозной империи. Римское государство очень сложно. Ему единственному выпала миссия прощания с тысячелетним миром язычества и сотворения тех принципов, которые легли в основу христианского искусства Нового времени.

Искусство древнего Рима, как и древней Греции, развивалось в рамках рабовладельческого общества, поэтому именно эти два основных компонента имеют ввиду, когда говорят об "античном искусстве". Искусство Рима считают завершением художественного творчества античного общества. Правомерно утверждать, что, хотя древнеримские мастера продолжали традиции эллинских, все же искусство древнего Рима - явление самостоятельное, определявшееся ходом и ходом исторических событий, и условиями жизни, и своеобразием религиозных воззрений, свойствами характера римлян, и другими факторами. Античность была и осталась вечной школой художников.

Грек видел мир как бы сквозь все объединявшую и связывавшую воедино поэтическую дымку мифа. Для римлянина она начинала рассеиваться, и явления воспринимались в более отчетливых формах, познавать которые стало легче, хотя это же приводило к утрате ощущения цельности мироздания. В древнем Риме скульптура ограничивалась преимущественно историческим рельефом и портретом, зато получили развитие изобразительные искусства с иллюзорной трактовкой объемов и форм - фреска, мозаика, станковая живопись, слабо распространенные у греков. Архитектура достигла небывалых успехов как в ее строительно-инженерном, так и в ансамблевом выражении. Новым было у римлян и их понимание взаимосвязи художественной формы и пространства.

Литература и поэзия древних римлян.

Как и многих других народов, у римлян собственно литературному творчеству отдельных писателей предшествовало устное народное творчество. К сожалению, произведения римского народного творчества не были записаны и не сохранились, за исключением ничтожных отрывков. На этом случайном основании некоторые ученые считали римлян неспособными к поэтическому творчеству, народом практичным и сухим. Однако и те ничтожные отрывки народной поэзии, которые дошли до нашего времени, и косвенные указания говорят о том, что римляне, как и другие народы, выражали свои чувства в поэтической форме. Во время работ пели трудовые песни, создававшие ритм трудового процесса, например "песня гребцов". Молитвы и обращения к богам составлялись в стихотворной форме, что облегчало их запоминание. Сохранился, например, гимн "братьев пахарей", гимн жреческой коллегии скакунов (салиев). В этих гимнах содержались просьбы к богам оплодотворить землю, отвратить голод и непогоду, обеспечить богатый урожай, благополучие земледельцев и пастухов. Наряду с поэзией делает первые шаги и римская проза. Велись коллегией понтификов погодные записи наиболее крупных события, летописи, заключались договоры, тексты которых записывались на латинском языке. В IV в. до н. э. некоторые политические деятели стали записывать свои произнесенные речи и издавать их для чтения публики. На становление и развитие римской литературы оказало большое влияние не только народное творчество, народная поэзия, распространение письменности, но особенно греческая литература. Первые собственно литературные произведения были произведениями подражательными. Да и трудно было первым римским поэтам и писателям создать оригинальные произведения на латинском языке, на скромном фундаменте маловыразительной народной римской поэзии, когда рядом существовала богатейшая греческая литература, прекрасный эпос Гомера, разработанная эллинская мифология. Не удивительно, что первыми римскими писателями были греки, а первые произведения на латыни были переводами с греческого. Первым римским поэтом был Ливии Андроник, грек из города Тарента. При взятии Тарента римлянами он попал плен, был рабом и обучал грамоте детей своего господина. Впоследствии он был отпущен на свободу и занялся литературой. Римская комедия и трагедия развивались в значительной степени под влиянием греческих образцов и считались жанрами не исконно римскими. Исконно римским литературным жанром был жанр так называемой сатуры. Словом сатура обозначалось блюдо, наполненное разными плодами. Затем сатурой стали называть смесь разных стихов - длинных и коротких, написанных сатурническим и другим размером. Поэт Энний назвал словом сатура свой сборник стихов полуразвлекательных, полупоучительных. Первые литературные произведения и писались по-гречески, хотя и них излагалась римская история.

Миф и религия в культурной жизни греков. В сознании древних обитателей Греции все силы и явления природы олицетворялись могущественными, бессмертными существами - богами, которых они представляли в виде идеальных людей, обладающих всеми чувствами свойственными человеку (радость, печаль, гнев, зависть, ненависть и т.д.). Древнегреческие мифы частично содержали повествования о деяниях божеств, частично посвящены описанию подвигов и приключению героев-людей, одаренных сверхъестественной силой, мощью, ловкостью и смелостью считавшихся детьми различных богов и богинь. Эти древние сказания и легенды были заимствованы у римлян и получили название древнегреческой мифологии. Возникнув первоначально в различных гостях Эгейского бассейна (остров Крит, Далос и т.д.) . Подобно легендам и сказаниям других народов древности, древнегреческие мифы со временем были восполнены преданиями о реальных исторических событиях положенных в основу фабулы эпических поэм (Иллиады, Одиссей). Однако самыми распространенными были сказания об общегреческой погоде племенных вождей против мал города Трои, об осаде города, о приключениях и бедствиях многих греков. На основе древних легенд и сказаний создавались большие эпические поэмы (Одиссея, Иллиада).

Древнегреческое искусство.

Историю греческого изобразительного искусства принято делить на два больших периода: искусство ранней классики, или строгого стиля, и искусство высокой, или развитой, классики. Искусство Ранней классики. Искусство этой поры освещено идеями освободительной борьбы против персов и торжества полиса. Героический характер и повышение внимания к человеку-гражданину, создавшему мир, где он свободен и где уважается его достоинство, отличает искусство ранней классики. Искусство освобождается от тех жестких рамок, которые сковывали его в эпоху архаики, это время поисков нового и в силу этого время интенсивного развития различных школ и направлений, создания разнородных произведений. На смену ранее господствовавшим в скульптуре двум типам фигур - куросу и коре - приходит гораздо большее разнообразие типов; скульптуры стремятся к передаче сложного движения человеческого тела. Искусство высокой классики - явное продолжение того, что возникло ранее, но есть одна область, где в это время рождается принципиально новое, - урбанистика. Две основные черты характеризуют его схему: регулярность плана города, в котором улицы пересекаются под прямым углом, создавая систему прямоугольных кварталов, и зонирование, т. е. четкое выделение различных по функциональному назначению районов города. Эволюция живописи в основном шла в том же самом направлении, что и скульптуры. Согласно сообщениям древних авторов, Аполлодор Афинский открыл в конце V в. эффект светотени, т. е. положил начало живописи в современном смысле этого слова. Паррасий стремился к передаче средствами живописи душевных движений. В вазописи второй половины V в. все большее место занимают бытовые сцены.

Греческая и римская культура - сходства и различия.

Обе культуры - это полисные культуры , они формировались на базе античной гражданской общины. Общие черты общества и культуры : Греческая : Агонистичность (состязательность); коллективизм; антропоцентризм (гуманизм) - выдвижение человека на первый план; завершенность всех жанров культуры; открытость культуры для других стран и культур . Римская : Патриотизм; чувство долга; более слабое, чем в Греции, развитие культуры речи и ораторского искусства. Религия : Идея всемогущества божества; отсутствие единой религии; связь богов с конкретными полисами; тотемизм, представление о всеобщей одушевлённости природы; герои как посредники между миром богов и миром людей. Рим : Обожествление непонятных явлений природы и общественной жизни; анимизм (вера в духов, обитающих во всех материальных предметах); позднее появление антропоморфного взгляда на богов; родовые и семейные культы, сильное влияние греческой религии; сходство богов с греческими; свободный прием в пантеон иноземных богов; важное значение жертвоприношений; практичность религии. Искусство : Развитие искусства в рамках рабовладельческого общества ("античное искусство")(общее) Греч : Видение реальности в её единстве, сквозь призму мифов; главная тема искусства - человеческий облик. Рим: Продолжение традиций греческого искусства, преобладание символики и аллегории, анализ явлений, расчленение целого на части и их детальное изображение, более четкое, чем у греков, восприятие и описание явлений, утрата ощущения ценности мироздания.