Театр в древней Греции.

Введение

Театр греков – древнейший на территории Европы. Греческий театр достиг своего расцвета в V веке до н.э.

Театр занимал особое место в жизни древних греков, он был трибуной для широкого распространения новых мыслей, освещения наиболее волновавших умы современников проблем. Велика была его общественная и воспитательная роль. Хотя, как правило, сюжеты греческих трагедий происходили из всем знакомых с детства мифов, это не означало, что спектакли были незлободневными и не затрагивали животрепещущих вопросов. Ведь в уста мифологических героев драматурги всегда вкладывали слова, касающиеся самых острых проблем современности. Поэтому драматическая поэзия (все без исключения трагедии и комедии в Греции писались стихами), смогла отодвинуть на второй план другие литературные жанры и на целый век стать жанром господствующим.

Трагедия (в буквальном переводе – “песнь козлов”) возникла из хоровой песни, из дифирамба, распевавшегося сатирами, одетыми в козлиные шкуры и изображавшими веселых спутников греческого бога виноделия Диониса.

В Афинах существовал ежегодный общегосударственный праздник – Великие Дионисии, во время которого разыгрывались сцены из мифов в сопровождении хора сатиров. В V веке до нашей эры к хору были добавлены 3 актера, ведущие с ним диалог, - так возникла драма, театральное действо.

Происхождение **театра**.

Древнегреческий театр возник из сельских празднеств в честь бога Диониса. Вначале Дионис считался богом производительной силы природы, и греки изображали его в виде козла или быка. Однако позже, когда население древней Греции познакомилось с возделыванием виноградников, Дионис стал богом виноделия, а потом и богом поэзии и театра.

Несколько раз в году происходили празднества, посвященные Дионису, на которых пели дифирамбы (хвалебные песни). На этих празднествах выступали и ряженые, составлявшие свиту Диониса. Участники мазали лицо винной гущей, надевали маски и козлиные шкуры. Наряду с торжественными и печальными, распевались веселые, а часто непристойные песни. Торжественная часть праздника дала рождение *трагедии*, веселая и шутливая - *комедии*. “Трагедия, по свидетельству Аристотеля, ведет свое начало от запевал дифирамба, а комедия от запевал фаллических песен.” Эти запевалы, отвечая на вопросы хора, могли рассказать о каких-либо событиях из жизни бога и побуждать хор к пению. К этому рассказу примешивались элименты актерской игры, и миф как бы оживал перед участниками праздника.

Почвой древнегреческого искусства считают мифологию. В ходе развития греческой трагедии круг ее сюжетов, помимо мифов о Дионисе, вошли рассказы о судьбах героев древности - Эдипа, Агамемнона, Геракла и Фесея и других. Таким образом греческая драматургия заимствовала свои сюжеты из мифологии. Это объясняется характером греческой мифологии - ее глубокой художественной выразительности. Мифология греков выросла из стремления объяснить окружающий мир и была тесно связана с религией.

Греческая трагедия целиком основывается на мифологии. Но сквозь мифологическую оболочку драматург отражал в трагедии современную ему общественную жизнь, высказывал свои политические, философские и этические воззрения. Использование мифологии делало трагедию необычайно доходчивой. В каждой пьесе зритель встречал уже знакомые ему лица и события и мог свободнее следить за тем, как эти мифы перерабатывала творческая фантазия драматурга.

Организация театральных представлений.

Театр в Древней Греции был государственным учреждением, и организацию театральных представлений брало на себя государство, назначая для этой цели специальных лиц. Драмы ставились на трех праздниках в честь Диониса: на Малых, или Сельских, Дионисиях (в декабре—январе по нашему календарю); Ленеях (в январе—феврале); на Великих, или Городских, Дионисиях *(*в марте—апреле).

Драматические представления проходили как состязания драматургов, хорегов, актеров. В них участвовали три трагических и три комических поэта. Каждый из трагиков должен был представить четыре пьесы: три трагедии и одну сатировскую драму. Трагедии были связаны единым сюжетом. После них ставилась сатировская драма на. тот же сюжет, что и трагедии. Трагическая трилогия и сатировская драма составляли тетралогию. Комические поэты представляли по одной комедии. Состязания продолжались три дня. Каждый день с утра играли тетралогию одного драматурга; под вечер исполняли одну комедию. К участию в состязаниях допускались только новые произведения; если ставились старые, уже игравшиеся, то они шли вне конкурса.

Разрешение на постановку пьесы драматурги получали от архонта (высшее должностное лицо в Афинах). Он же давал драматургам разрешение набрать хор. Все издержки, связанные с обучением хора, изготовлением костюмов, репетициями и т. д., брали на себя богатые граждане Афин. Гражданин, подготовивший хор для драматических состязаний, назывался *хорегом.* Для драматических состязаний требовалось шесть хорегов, так как у каждою драматурга был свой хор. Хотя расходы по организации и подготовке хора составляли весьма значительную сумму, недостатка в хорегах в период расцвета афинской демократии не наблюдалось. Исполнение обязанностей хорега было делом весьма почетным. Считалось, что хореги, актеры и члены хора находятся под особым покровительством божества. Все они на время подготовки к драматическим состязаниям освобождались даже от военной службы.

Судили на состязаниях особые выборные лица. Для победивших драматургов были установлены три награды. (Занять на состязаниях третье место значило, однако, по существу потерпеть поражение.) Победившие драматурги получали от государства гонорар и награждались венком из плюща. На долю хорегов, которые подготовили хор для победивших драматургов, выпадала еще большая честь: хорег имел право воздвигнуть памятник в ознаменование своей победы. На пьедестале памятника указывалось время представления, имя победившего драматурга, название его пьесы и имя хорега. Результаты состязаний вносились, кроме того, в особый протокол, который хранился в государственном архиве Афин. Такие протоколы назывались *дидаскалиями.*

Актеры и маски.

Благодаря тесной связи греческого театра с культом Диониса актеры пользовались в Греции большим почетом и занимали высокое общественное положение. Актером мог быть только свободнорожденный. Они, как и драматурги, могли принимать деятельное участие в жизни Греции. Их могли избирать на высшие государственные должности в Афинах и отправлять в качестве послов в другие государства.

Победителями на драматических состязаниях вначале признавались только хорег и драматург. Но начиная со второй половины V в. до н.э. в театральных состязаниях принимали участие и протагонисты.

В греческой драме число актеров не превышало трех человек, то одному и тому же актеру в течении пьесы приходилось играть несколько ролей. Если в пьесах присутствовали немые роли, их играли статисты.

Женские роли всегда исполнялись мужчинами. Трагические и комедийные актеры должны были не только хорошо декламировать стихи, но и владеть вокальным мастерством, так как в наиболее патетических местах драмы актеры исполняли арии. Путем постоянных упражнений греческие актеры вырабатывали у себя силу, звучность и выразительность голоса, безукоризненность дикции и доводили до большого совершенства искусства пения. Но кроме этого, греческий актер должен был владеть искусством танца и вообще искусством движения в самом широком смысле этого слова. Поэтому греческому актеру необходимо было много работать над гибкостью и выразительностью тела.

Актеры носили маски, так что мимика из игры была исключена. Тем больше должны были греческие актеры работать над искусством движения и жеста.

Маски проникли в греческий театр вследствие исконной связи последнего с культом Диониса. Жрец, изображавший божество, всегда выступал в маске. Однако в театре классического периода маски уже не имели культового значения. Зато она отвечала задачам греческого театра создавать крупные обобщенные образы.

Так, например, характер или сиюминутное настроение действующего лица определялось маской, которую надевал на

лицо актер: хохочющая, скорбная, умиротворенная. Они менялись всякий раз, как только исполнитель переходил соответственно от веселья к печали, от горестей к покойному расположению духа. Кроме того, определенное значение имела окраска маски: например, по багровому ее цвету зрители узнавали раздражительного человека, по рыжему - хитрого и коварного”

Исполнение женских ролей мужчинами вызывало необходимость использование маски. Употребление маски обусловливалось также размерами греческого театра. Без маски лица актеров были бы плохо видны зрителям последних рядов.

Маски делались из дерева или полотна, в последнем случае полотно натягивалось на каркас, покрывалось гипсом и раскрашивалось. Маски закрывали не только лицо, но всю голову, так что прическа была укреплена на маске, к которой в случае необходимости прикреплялась также борода. У трагической маски обычно делали выступ надо лбом, увеличивавший рост актера.

В древней комедии большая часть масок должна вызывать смех, отсюда их карикатурный и гротесковый характер.

Кроме вымышленных персонажей, поэты древней комедии выводили на сцену и своих современников. Маска в таких случаях была обычно шаржированнымпортретом.

Костюм трагических актеров был некоторым видоизменением пышной одежды, которую носили жрецы Диониса во время исполнения религиозных церемоний. Театральный *хитон* имел длинные рукава и спускался до пят. Плащи употреблялись в основном двух видов: *гилматий* и *хламида*.

Отдельные персонажи носили специальную одежду. На театральных хитонах и плащах вышивались различные, нередко сложные рисунки - цветы, пальмы, звезды, спирали, арабески, а также фигуры людей и животных. Цвет на одежде имел тоже определенное значение: роли счастливцев исполнялись в одеяниях с желтой или красной полосой, а синие или зеленые полосы отмечали неудачников.

Обувь трагического актера называлась *котурнами*. Сценические котурны имели толстые, состоящие из нескольких слоев подошвы, благодаря чему увеличивался рост актера.

Чтобы придать своей фигуре еще большую величественность, трагические актеры укрепляли под одеждой специальные подкладки или небольшие подушки, сохраняя при этом естественные пропорции тела.

В комедии употребление подушек и подкладок, наоборот, вызывалось стремлением нарушить нормальные пропорции человеческого тела и тем вызвать смех.

Женские персонажи комедий носили обычный женский костюм, мужские персонажи - короткую или плащ.

До наших дней дошло много статуэток, изображающих актеров древнегреческой комедии. У маски вытаращенные глаза, безобразный нос, широко открытый рот, живот и зад увеличены с помощью подложенных подушек**.**

____

Девтерагонист - второй актер в драме.

Тритагонист - третий актер в драме.

Протагонист - первый актер.

Хор и зрители.

Трагический хор насчитывал сначала 12 человек, затем состав его был увеличен до 15. В комедии хор всегда состоял из 24 человек. . При выходе на орхестру во главе хора шел флейтист, который останавливался на ступенях алтаря, расположенного в центре орхестры. В трагедии хор обычно изображал людей, близких главному герою. Комический хор изображал не только людей, но и животных и сказочных существ.

Трагедия развивалась на основе трагического хора, из которого впоследствии был выделен один актер. С появлением второго и третьего актера роль хора ослабевает, драматический конфликт может происходить теперь между героями и без участия хора. Но хор не исчезает. Он существует как неприменный компонент у всех трагических поэтов классического периода, хотя несет не всегда одинаковую драматическую нагрузку. Жизненность хора в этот период объясняется тем, что в трагедии он был необходим как выразитель общественного мнения. Хор был героем коллективным, его партии и поныне помогают понять философский и человеческий смысл трагедии в плане решения основного конфликта.

Театральные представления происходили в дни всенародных праздников Диониса. Все дела в это время приостанавливались. Суды закрывались, должники освобождались от уплаты долгов на в течении всех дней праздника. Даже заключенных выпускали из тюрем, чтобы они могли принять участие в общем празднике. Наряду с мужчинами в театре бывали женщины, дети и даже слуги, домашние рабы.

На эти представления люди собирались с восхода солнца. Сперва им было предоставлено право самим занимать какие угодно места, и нередко дело доходило до драк (драчунов разнимали нанятые для этой цели служители. Позже чтобы устранить беспорядки и для покрытия расходов по содержанию театральных зданий, городские власти ввели выдачу входных билетов - медных кружочков, похожих на монеты и называвшихся *символами*. При Перикле неимущим гражданам выдавались на посещение театра особые зрелищные деньги (*теорикон*).

В театре были строго определены места для разных групп зрителей. Первый отводили государственным лицам, жрецам и полководцам. Им, восседающим в креслах, билеты были не нужны.

За креслами, отделенными проходом, начинались скамьи-ступени для богатой публики. Каждый сектор был помечен одной буквой, начиная с α (альфа). Той же буквой и помечали и оборотную билетов-символов с изображением головы богини Афины или морды льва, которого считали охранителем от всего плохого.

Значительно хуже вычеканенные символы, без каких либо изображений и помеченные одной и той же буквой на обеих своих сторонах, служили билетами на следующий ярус. Буквы на этих билетах соответствовали обозначением секторов для зрителей со средним достатком.

Существовали символы, изготовленные еще грубее и помеченные двумя одинаковыми буквами на лицевой и оборотной сторонах. Эти билеты предназначались для верхнего

яруса, где скамьи секторов, на которых располагались бедные зрители, были обозначены четырьмя буквами. Количество людей, получивших символы на один раз, не должно было превышать числа мест на скамьях. При входе билеты отбирались.

Драматические представления в Афинах начинались на рассвете и шли до самого вечера. Зрители ели и пили в самом театре. Все были одеты в праздничные одежды, головы украшали венками. На Великих Дионисиях происходило громадное стечение горожан, к которым присоединялись еще и жители других городов-государств, приезжавшие со всей Греции.

Жребий определял порядок представления пьес соревнующихся драматургов. Звук трубы возвещал о начале каждой пьесы.

Афинская публика была очень восприимчивой и непосредственной. Если пьеса нравилась, зрители выражали одобрение аплодисментами и криками. Среди зрителей были и подставные лица. Если пьеса не нравилась, зрители свистели, щелкали языком, стучали ногами. Бывали и такие случаи, когда актера прогоняли со сцены камнями и требовали прекратить пьесу и начинатьновую. Таким образом, суждение народа имело существенное значение для успеха представления.

Архитектура древнегреческого театра.

При со­вершении жертвоприношений и сопровождавших их магических церемоний присутствовавшие располагались в виде

амфитеат­ра по склонам соседнего холма, прилегавшего к жертвеннику.

Таково начало греческого театра. Принцип амфитеатра сохранял­ся и в дальнейшем. Греческие театры в течение всей истории оставались амфитеатрами, распо­ложенными у подножий холмов, под открытым небом, без крыши и занавеса. Греческий театр был свободным пространством, образовывавшим полукруг (амфитеатр). Таким образом, уже в са­мой конструкции греческого театра был заложен демократический принцип. Не связанные закрытым помещением, греческие те­атры могли быть очень больших размеров и вмещали большую массу народа. Так, например, театр Диониса в Афинах вмещал до 30 тысяч зрителей, но это далеко не самый большой из извест­ных нам театров древней Греции. Впоследствии, в эллинисти­ческую эпоху, были созданы театры, вмещавшие 50, 100 и даже более тысяч зрителей

В середине орхестры помещался богато украшенный жерт­венник Диониса. Задняя часть сцены была декорирована колон­нами и обыкновенно изображала царский дворец. Места для зрителей (зрительный зал) от остальной части города были отгорожены деревянной или каменной стеной без крыши. Введением теорикона Перикл сделал театр доступным для всех афинских граждан.

Древнеримские театры.

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.

По своему культурному развитию римляне стояли значительно ниже этрусков и греков. Через этрусков они познакомились с греческим алфавитом и греческой мифологией.

В III в до н .э. римляне хорошо знали уже всех греческих богов, которым они дали римские имена. 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.

Истоки римского театра и драма восходят, как и в Греции, к сельским праздникам сбора урожая. Еще в отдаленные времена, тогда Рим представлял собой небольшую общину Лациума, по деревням справлялись праздники в связи с окончанием жатвы. На этих праздниках распевали веселые грубоватые песни. Как и в Греции, обычно обменивались друг с другом шутками и насмешками подчас язвительного содержания.

Существовала и другая форма примитивных зрелищ – сатура. Эти зародыши драмы в Риме испытали на себе влияние этрусков. Об зародыши драмы в Риме испытали на себе влияние этрусков. Об этом интересно рассказывает римский историк Тит Ливий (I в. до н. э.). В 364г. до н. э. Рим постигло моровое поветрие. Чтобы умилостивить богов, решили наряду с другими мерами прибегать к учреждению сценических игр, “делу новому для воинственного народа, так как до этого зрелища ограничивались только конскими бегами”. Из Этрурии были приглашены актеры. Это были плясуны, которые исполняли свои танцы под аккомпанемент флейты. Этрусским актерам стала потом подражать римская молодежь, которая прибавила к пляске шуточный диалог, написанный нескладными стихами, и жестикуляцию. Так 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.

Таким образом, в Риме существовали примерно те же обрядовые игры, что и в Древней Греции. Но дальше слабых зачатков драмы развитие народного театра не пошло. Это объясняется консервативным укладом римской жизни и сильным сопротивлением жрецов. Поэтому в Риме не сложилось самостоятельной мифологии, которая в Греции послужила "почвой и арсеналом" искусства, в том числе драмы.

Архитектура древнеримского театра.

Постоянного театрального здания в Риме не было вплоть до середины I в. до н. э.; сооружению его противился консервативный сенат. Для представления обычно на форуме воздвигался деревянный помост высотой в половину человеческого роста. На сценическую площадку вела узкая лесенка в 4-5 ступенек, по которой актеры поднимались на сцену. В трагедии действие происходило перед дворцом. В комедиях декорации почти всегда изображали городскую улицу с выходящими на нее фасадами двух-трех домов, и действие развертывалось перед домом. Зрители сидели на скамейках перед сценой. Но иногда сенат запрещал устраивать места в этих временных театрах: сидеть на представлениях, по мнению сената, было признаком изнеженности. Все построенное для театральных игр сооружение ломалось сразу же после их окончания.

Важным событием в театральной жизни Рима I в. до н.э. было появление первого постоянного театра, построенного из камня. Он был сооружен в 55 г. до н.э. Помпеем. В конце I в. до н.э. в Риме было построено еще два каменных театра. От одного их них, театр Марцелла, сохранились остатки наружной стены, разделенной на три этажа, что соответствует трем внутренним ярусам.

Архитектура римского театра имела ряд особенностей, отличавшихся его от греческого театра. Места для зрителей располагались в один или несколько ярусов в виде полукруга.

Орхестра имела тоже форму полукруга, на ней помещались места для сенаторов. Сценическая площадка (просцениум) была приподнята над уровнем орхестры на 1,5 м; фасад скены богато декорирован; над просцениумом возвышалась деревянная крыша. Римский театр имел занавес: перед началом спектакля он опускался в продольную щель просцениума, открывая сценическую площадку, а в конце спектакля закрывал ее, поднимаясь вверх

Заключение.

Античная архитектура, скульптура и театр были предметами изучения и подражания и в последующие века. Если обратиться специально к театральному искусству, то известно, что значение античного театра выходит далеко за рамки породившего его общества. Некоторые жанры римского театра продолжали жить и в первые столетия средних веков, несмотря на гонения со стороны духовенств и церкви. А когда в эпоху возрождения стали создаваться первые литературные трагедии и комедии, образцами для них послужили пьесы античности авторов. И позже западно-европейская драматургия неоднократно обращалась к богатому театральному насле

Во времена своего расцвета античный театр был подлинно народным театром. В дни определенных празднеств этот театр собирал все свободное население города. Античный театр был настоящей школой для античных граждан. Не отгораживаясь от жизни, он поднимает все вопросы, волновавшее афинское общество: религия, философия, литература, политика, воспитание детей, положение женщин в обществе – все это находило отклик у драматургов. Античный театр – это одно из самых ярких проявлений античной культуры, сыгравшей основополагающую роль в развитии европейской культурной традиции. Склад античной культуры был определен общественными условиями рабовладельческой формации. Театр античного мира стал неотделимой частью духовного опыта всего человечества, заложив многое в основу того, что мы сегодня зовём современной культурой.

Можно смело утверждать, что театры Древней Греции и Древнего Рима стали основой для последующего развития театрального искусства, которое продолжается и в наши дни.