

Античный театр

История античного театра ставит своей задачей рассмотреть, как зародился и развивался театр у двух великих городов древности – греков и римлян. Греческий театр достиг своего расцвета ранее римского. А падение западной римской империи в конце пятого века повлекло за собой упадок всей античной культуры. История греко-римской театральной культуры, основанная на документах и письменных источниках, охватывает не менее, чем целое тысячелетие (пятый век до нашей эры – пятый век нашей эры). Античный театр – театральное искусство Древней Греции, Древнего Рима, а также ряда стран Ближнего Востока, культура которых развивалась под сильным греческим влиянием в эпоху эллинизма – период, начавшийся в IV веке до н. э. и завершившийся в 30 годы до н. э. завоеванием этих стран Римом.

История античного театра охватывает почти целое тысячелетие (VI в. до н. э. – IV-V вв. н. э.). В эту пору возникло европейское театральное искусство в том его качестве, в каком оно живёт сейчас: появилась драматургия, сформировались основные принципы актёрского искусства, сценическая техника и основы оформления театра и спектакля, возникли стационарные театральные сооружения.

Первые театральные представления зародились ещё в глубокой древности, когда наши далёкие предки – охотники и земледельцы собирались на игрища, на празднества, когда устраивали обрядовые действия. 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.

1. Древнегреческий театр.

Древнегреческий театр был учреждением общественным, содержавшимся государством. Наиболее состоятельные и почтенные граждане платили за обучение хора и его содержание (они назывались хорегами). Профессии драматурга и актёра считались почётными. Актёрами могли быть только мужчины – они исполняли и женские роли (эта традиция в разных странах, в разных культурах была очень стойкой – таковы театр времён Шекспира, китайский и японский театр). Актёр античного театра владел техникой чтения, искусством пения и танца. Древнегреческий актёр мог по ходу спектакля играть несколько ролей.

У всех народов мира с древних времён существуют праздники, связанные с ежегодными циклами умирания и возрождения природы, со сбором урожая. Эти праздники, и дали жизнь драме и театру Греции и Рима. Так на родине театра – в Древней Греции во время шумных праздничных процессий в честь Диониса, бога виноделия, веселья, разыгрывались сценки из его жизни. В них рассказывалось о том, как Дионис принёс в Грецию виноградную лозу, о борьбе Диониса с врагами, о его гибели, воскрешении и победе над противниками. Изображалось торжественное прибытие Диониса из-за моря на увитом плющом корабле, который римляне позднее прозвали корабельной повозкой – «каррус навалис». Отсюда – карнавал. Диониса окружала толпа спутников – ряженных в козлиные шкуры и маски. Маска не случайность. Недаром маска, «личина» – символ театра. Ну а где игра – там должны быть и правила игры. Они тоже формировались постепенно. И первым важным правилом стало разделение на зрителей и актёров. И тогда люди поняли, что театральное действие может играть важную общественную роль, собирать людей, соединять их в едином чувстве. Оно может сообщать сразу многим людям что-то очень важное, общезначимое.

Прошло много времени, прежде чем театр начал жить сам по себе, отделяясь от обряда, от религиозного культа. А из толпы выделился герой. Театральные представления стали организовывать специально.

Как и в других областях греческой культуры в театре непременно присутствовал агон (сопоставительность). Театральные постановки шли три дня подряд, во время празднования Великих Дионисий. Давали обязательно три трагедии и одну сатировскую драму, т.е. комедию. В каждом представлении участвовали три драматурга, а зрители должны были определить лучшую постановку, лучшего актёра, лучшего хорега (организатора представления). В заключительный день праздника победители получали награды.

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 V веке до нашей эры к хору были добавлены 3 актёра, ведущие с ним диалог, - так возникла драма, театральное действие. Если эпоха архаики наиболее плотно выразила себя в лирике, то классическая Греция проявила себя в аттической трагедии – жанре, в наибольшей степени отвечающем духу античной культуры. В греческой трагедии нашла выражение такая эстетическая категория как катарсис, то есть очищение, облагораживание людей.

Считается, что первым трагическим поэтом в Греции был Фестид¹. Первая постановка его трагедии (название ее неизвестно) состоялась весной 534 г. до н.э. на праздники Великих Дионисий. Этот год принято считать годом рождения мирового театра.

Культурным и театральным центром Греции Афины стали при Перикле². «Век» Перикла (457 – 429 до н.э.) повел за собой Пелопонесскую войну (431-44 до н.э.), после которой наступил кризис античной рабовладельческой демократии. Противоречия того времени, столкновение

гуманистических и демократических идеалов с эгоистическими, корыстными побуждениями по-разному отразились в творениях Софокла (496—406 до н.э.), Еврипида (485-400), и Аристофана (446-380).

Творчество Эсхила (ок. 525 – 456 до н.э.) связано с эпохой становления афинского демократического государства. Эсхил совершил настоящий переворот в театре: он ввел в свои трагедии второго актера и тем открыл возможность более глубокой разработки конфликта, усилил действенную сторону театрального представления. Почти все дошедшие его трагедии начинаются с пролога, затем следует парод (песня хора), потом чередование эпизодиев (диалоги при участии хора и актеров) и стасимов (песни хора). Заключительная часть трагедии называлась эксодом – песнь, исполняя которую, хор покидает сцену. Примером ранней трагедии Эсхила служат «Персы»⁴. Особое место в творчестве Эсхила занимает «Прометей Прикованный»¹ (время постановки неизвестно), который имеет нравственный характер. Эсхил побеждал в состязаниях драматургов 13 раз. Главная тема трагедий Эсхила – проблема моральной ответственности за причиненное зло, проблема рока как силы, стоящей над обществом, и возмездия.

Софокл признавался лучшим трагиком 24 раза. Созданные им художественные образы – царь Эдип, Антигона, Электра – глубоко человечны. Конфликт трагедий Софокла – в драматическом противоборстве человека и неотвратимого рока, судьбы². Творчество младшего из трех знаменитых драматургов - Еврипида – отличалось пристальным интересом к человеческой личности, ее индивидуальности, ее влечениям и порывам, радостям и страданиям. Созданные им образы, особенно женские (Медея, Федра), отличаются глубиной психологических характеристик³. Одновременно с ними писали и другие драматурги, однако, их произведения не дошли до нас.

Расцвет античной комедии связан с творчеством Аристофана («Всадники», «Осы», «Облака», «Лягушки», «Мир», «Лиси страта» и другие комедии)⁴. Сюжеты комедий Аристофана взяты из тогдашней политической жизни Афин. Аттическая комедия в отличие от классической трагедии, построенной на легендарном мифологическом материале, несла заряд язвительной сатиры и актуальной политической заостренности.

Греческое слово «мимос» обозначает подражание, воспроизведение. Исполнители этих сценок также назывались мимами. Героями мимов были традиционные маски: горе-воин, базарный воришка, ученый-шарлатан, простак, дурачащий всех и т.д. песни космоса и мимы – это главные истоки древней аттической комедии. Возникшая из аттического космоса комедия пятого века до нашей эры была политической по своему содержанию. Она постоянно затрагивала вопросы политического строя, внешней политики афинского государства, вопросы воспитания молодежи, литературной борьбы и др. Злободневность аттической комедии усугублялась тем, что в ней допускалась полная свобода карикатурных изображений отдельных граждан, которые выводились к тому же под своими подлинными именами (поэты Эсхил, Софокл, Еврипид, Агафен, вождь афинской демократии Клеон, философ Сократ и др. – у Аристофана). При этом ранняя аттическая комедия создавала обычно образ не индивидуальный, а обобщающий.

Греческий театр во многом отличался от современного. Во-первых, в Греции не было постоянных трупп, да и профессиональные актеры появились не сразу. Финансирование и организация театрального представления (литургии) были одной из обязанностей (хорегия) наиболее богатых граждан. Во-вторых, само устройство греческого театра было своеобразным и напоминало, скорее, современный стадион. Появились театральные здания. Древние театры сооружались под открытым небом и

достигали огромных размеров. Так, театр Диониса в Афинах вмещал 17 тысяч человек. И сейчас ещё сохранились античные театры, где устраиваются представления.

Один из известных театров, сохранившихся до наших дней - театр в Эпидавре (350-330 гг. до н.э., архитектор Поликлет Младший). Каменные ступени - театрон - врезаны в склон холма. Они частично охватывают оркестру - круглую площадку, на которой выступал хор. Оркестру замыкает сцена – первоначально палатка, в которой переодевались актеры, а потом - двухъярусное каменное сооружение. Вдоль нее шло возвышение - проскений, на котором и играли актеры. Театр несколько отличался от театра греческой архаики, например, замкнутостью круга оркестры. Мимы, пантомимы способствовали развитию реалистичности и жизненности в греческом театре, но они не имели уже никакой связи с культом Диониса.

Представление шло под открытым небом, на круглой площадке – оркестре. Скамьи для зрителей были вырублены прямо в каменистых склонах холма, у подножия которого устраивалась оркестра. Этот простейший зрительный зал назывался у греков театроном. В таком огромном открытом театре нельзя было рассмотреть ни мимику актеров, ни детали их костюмов, поэтому актеры выступали в масках, обозначающих либо сценический тип персонажа, либо душевное состояние или характер. Приходилось также увеличивать и фигуру актера, который для этого одевал обувь на высокой платформе (котурны). В греческом театре почти не было декораций. Весь этот ограниченный набор изобразительных средств (маски, костюмы, отсутствие декораций и т.д.) был связан с ориентацией всей античной культуры, в том числе и греческого театра, на слуховое, акустическое восприятие.

В эпоху эллинизма (4-1 века до н.э.) театр классической эпохи перетерпел существенные изменения, касающиеся и драматургии, и актерского исполнения, и архитектуры театрального здания. Эти изменения связаны с новыми историческими условиями. Театральные здания в эпоху эллинизма строятся не только во вновь возникших крупных торговых и административных центрах (Александрии, Антиохии), но и в небольших городах. Однако театр эллинизма сильно отличается от театра демократических Афин. Не стало политической свобод, все теперь в руках монарха (упадок демократии). Но от трагедий 4-ого века до нашей эры (эллинистического периода) сохранились лишь фрагменты, зато есть несколько отрывков пьес крупнейшего комедиографа того времени – Менандра. Комедию эллинистической эпохи называют новой аттической комедией, время ее расцвета 3-ий и 4-ый века до н.э., в ней рассказывалось часто о любви и воле случая. В то время начинает хорошо использоваться психологическая теория ученика Аристотеля Феофраста¹: все свойства характера проявляются во внешности человека. Хор выступал только в антрактах. В прологе новой комедии давалось краткое изложение событий, что должно было помочь зрителю разобраться в сложной интриге. Новоаттическая комедия пользовалась большим успехом у публики. Другая особенность – туманно-филантропическая направленность и отступление от политической тематики. В середине 4 века до нашей эры впервые появились актеры профессионалы, объединенные в театральные сообщества, так называемые «синоды технитов», состоявшие из свободнорожденных мужчин. Особенности комедий: правдоподобие, жизненность, сатирический оттенок. Появлению драмы в Греции предшествовал длительный период, на протяжении которого ведущее место занимали сначала эпос, а потом лирика. Эпосу и лирике в свою очередь предшествовал фольклор.

Богатый героический эпос – поэмы «Илиада»² и «Одиссея»³, дидактический эпос – поэм Гесиода⁴ (седьмой век до н. э.); и произведения лирических поэтов седьмого века до нашей эры. Как уже упоминалось ранее, рождение лирического театра и драмы связано с обрядовыми лирическими играми, которые входили в состав праздников, посвященным умирающим и воскресающим богам плодородия. Обряд в Греции был связан не только с культами Диониса, но и с Деметрой, а также ее дочерью Корой. Таким образом, культы иногда превращались в драмы. Например, в городе Элевсин во время мистерий (таинств, на которых присутствовали лишь посвященные) устраивались игры во время которых изображалось бракосочетания Зевса и Деметры, похищение Кору Плутоном, скитания Деметры в поисках дочери и возвращение коры на Землю.

Интерес зрителя в древности сосредотачивался сначала не на фабуле, а на трактовке мифа автором, на той общественной нравственной проблематике, которая разворачивалась вокруг всем известных эпизодов мифа. Уже во второй половине 6-ого века до н.э. трагедия достигла значительного развития.

2. Римский театр

Латиняне были одним из многочисленных племен, населявших Италию. Они жили по нижнему течению Тибра, в области, которая называлась Лациум. Столицей их был город Рим, основанный по преданию, в 753 году до н.э. Подчинив себе в четвертом веке до нашей эры среднюю Италию, римляне все дальше и дальше продвигались на юг. По своему культурному развитию римляне были гораздо ниже этрусков и греков. Через этрусков они познакомились с греческой мифологией и драматургией. Развитие римского театра началось в середине 3 века до н.э. Это было время, когда классический период у греков был уже позади и достиг расцвета культуры эллинистического периода. Развиваясь позже, чем Греция, Рим часто находил там ответы на многие идеологические вопросы. Истоки римского театра и драма восходит, как в Греции, к обрядовым играм, с богатым карнавальным элементом. Таков, например, праздник Сатурналий¹ – в честь италийского божества Сатурна. Особенностью этого праздника была «переворачивание» привычных общественных отношений. Господа на время праздника становились «рабами», а рабы «господами». В Риме на праздниках сбора урожая пелись фесценнины – насмешливые песни, в которых по мере того, как обострялась борьба между патрициями и плебеями, всё более резко звучали актуальные темы, социальные мотивы. Где песни, где праздник – там и танцы, поэтому античный театр в истоках своих нёс и высокую пластическую культуру движения, жеста.

Как и в Греции, обычно выступали два полухория, которые обменивались шутками, подчас язвительного содержания. В них, по свидетельству Горация, находила отражение и социальная борьба между патрициями и плебеями. Гораций говорит, что фесциннинские насмешки не щадили знати, которая и постаралась их обуздать: было установлено строгое наказание всякому, кто будет порицать другого в злобных стихах². Существовала и другая форма примитивных зрелищ – сатура. Основой для сатур послужили мимические жанры этрусских плясунов. Об этом интересно рассказывает римский историк Тит Ливий³ (1 в до н.э.). В 364 г до н.э. Рим постигло моровое поветрие: чтобы умиловить богов, римляне устраивали сценические игры, прибегнув таким образом к делу новому для воинственного народа, так как до этого зрелища ограничивались только конскими бегами. Появились актеры-плясуны, которые исполняли свои танцы под аккомпанемент флейты. Этрусским актерам стала подражать римская молодежь, которая прибавила к пляске шуточный диалог, написанный нескладными стихами, и жестикуляцию. Так постепенно возникли сатуры (в дословном переводе – смесь). О влиянии этрусцев свидетельствует и перенесенное ими в Рим слово сиетрион, которым в Риме стали называть народных развлекателей.

Еще одним видом ранних драматических представлений, также комического характера, были ателланы. Римляне заимствовали их от племен осков в Кампании – вероятно, около 300 года до н.э., когда Рим вел

многочисленные войны в Южной Италии. В кампании был город Ателла. Участие в таких представлениях не несло в себе в те времена никакого бесчестия для граждан, тогда как позже, когда у римлян появилась литературная драма, актерская профессия стала считаться постыдной. Наиболее распространенными героями ателлан были: Макк—дурак и обжора, Буккок – болтливый, но смысленный парень, Панн – богатый, скупой и глупый, Доссен – хитрый горбун, невежда. В 1 веке до н.э. ателланы получили литературную обработку.

Мим в Риме тоже был очень распространен, как и в Греции. Римский мим представлял собой сценки из народного быта. Литературная драма появилась в римском театре в эпоху Республики (от середины 3-его века до конца 1-ого века до н.э.). Самыми популярными авторами были Ливий Андроник, Гней Невий и др. Римляне взяли литературную драму у греков в готовом виде и перевели ее на латинский язык. Объясняется это исторической обстановкой того времени. Завоевание южноиталийских городов, обладавших всеми сокровищами греческой культуры, не могли не пройти бесследно для римлян. Греки впервые оказались в Риме в качестве пленных, заложников дипломатических представителей педагогов.

В обстановке общественного подъема, вызванного победоносным окончанием Пунической первой войны на праздничных играх 240 года до н.э. решили устроить драматическое представление. Постановку поручили греку Ливию Андронику, попавшему в рабство к римлянам. Эта постановка удалась, она была толчком к развитию римского театра. Ливий Андроник написал 14 трагедий и три комедии. Цицерон говорил, что второй раз их читать просто невозможно. Однако Андроник явился родоначальником римской драматургии, первым создателем театрального репертуара. С 235 года до н.э. Гней Невий рассматривал сцену как арену бичевания пороков и раболепства. Метеллы (аристократы) отправили его в тюрьму, однако, за Невия заступилась народная трибуна. Его освободили, но умер он все же в изгнании. Он выступал и с трагедиями на сюжеты из римской истории (такие трагедии у римлян назывались претекстами). Славы он достиг в области комедии. Невий был создателем паллиаты – переработка новоаттической, т.е. бытовой комедии. (3-2-ой века до н.э. произошла от развития греческого танца – паллии). Невий был основоположником контоминации (соединение нескольких сюжетных линий) и тогаты. Одновременно и после него писали Энний (239-169 до н.э.), Пакувий (220-19 до н.э.) и др. Больше всего римляне любили подражать Еврипиду, чем Эсхилу и Софоклу. Роль хора у римлян значительно уменьшилась. Интенсивная эллинизация римского общества отразилась в творчестве Плавта (254-184 до н.э.). Плавт умел искусно соединить новую аттическую комедию с элементами народной римской ателланы, с ее буффонадой, живостью действия, с ее порой непристойными, но остроумными шутками. Дошли 20 его комедий и одна в отрывках, среди них: «Хвастливый воин», «Амфитрион», «Клад»¹. У римского автора

Теренция нет такой динамики в развитии интриги, как у Плавта. Зато он стремится дать более глубокую психологическую характеристику. Например, в произведении «Братья». Европейский театр неоднократно обращался к его творчеству. На римской сцене пьесы Теренция ставились несколько десятилетий после его смерти². До первого века нашей эры сенат противился сооружению театрального здания и потому представления шли на деревянных помостах, которые после представления ломались. Но играли уже не любители, а актеры или гистрионы, которые происходили из серии вольноотпущенных или рабов. В Риме актерство не связано с культом, потому к артистам не относились так уж почетно. Женщин все еще не было на сцене. Но все-таки навечно сохранились имена известных актеров, например, трагик Эзоп и комик Росций. А в период империи римский театр пришел в упадок. Ставились в основном мимы, пантомимы и пиррихий (танцевальный спектакль)³. Потом пришла новая эпоха – феодальная, которая принесла миру и свой театр. Римляне строили и великолепные театральные здания. Их архитектура, как и искусство великих драматургов Греции и Рима, вдохновили художников Возрождения.

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 духовенства 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 наследию.

Литература

- 1. Аристофан. Комедии. Том 2. Государственное издательство художественной литературы, 1954.**
- 2. Брабич В.М. Зрелища древнего мира / Брабич В.М., Плетнева Г.С.-Л.: Искусство, 1971.**
- 3. Бузескул В. П. «Перикл. Личность. Деятельность. Значение», П., 1923.**
- 4. Варнеке Б.В. История античного театра: Учебник для театрал. ин-тов / Варнеке Б.В.-М.: Искусство, 1940.**
- 5. Гомер. Илиада. Одиссея. Изд.: АСТ, 2003.**

6. Гончарова Т. Еврипид. ЖЗЛ, вып. 12 (651). «Молодая гвардия», 1984 г.
 7. Дератани Н. Гораций / Литературная энциклопедия: Т.2. – 1929.
 8. История зарубежного театра. Под ред. проф. Г.Н. Баоджиева и проф. А. Г. Образцовой. Москва, - Изд. «Просвещение», 1981.
 9. Каллистов Д.П. Античный театр. Ленинградское отделение. Изд. «Искусство», 1970.
 10. Радциг С. И., История древнегреческой литературы, 2 изд., М., 1959.
 11. Радциг С. С., История древнегреческой литературы, 4 изд., М., 1977.
 12. Софокл. Драмы. Литературные памятники. Перевод Ф.Ф.Зелинского. М. Наука 1990 г.
 13. Тит Ливий. История Рима от основания города. Книга II. Перевод В.М. Смирин. Изд. Терра-Книжный клуб. М., 2002. Эсхил. Трагедии. - М.: АСТ, 2001.
 14. Уколова В.И., Маринович Л.П. История древнего мира. М., 2002.
 15. Феофраст. Характеры. М., 1993.
- Место для формулы.

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ТАШКЕНТСКАЯ ГОСДАРСТВЕННАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА И ХОРЕОГРАФИИ**

Кафедра: «Теория и история искусств»

По предмету

История театра

Самостоятельная работа

На тему:

АНТИЧНЫЙ ТЕАТР

Выполнила студентка 2 курса отделения
«Педагог – хореограф»

Тохтамышева Лейла

Приняла педагог: Раджабова Л.А.

Ташкент - 2014