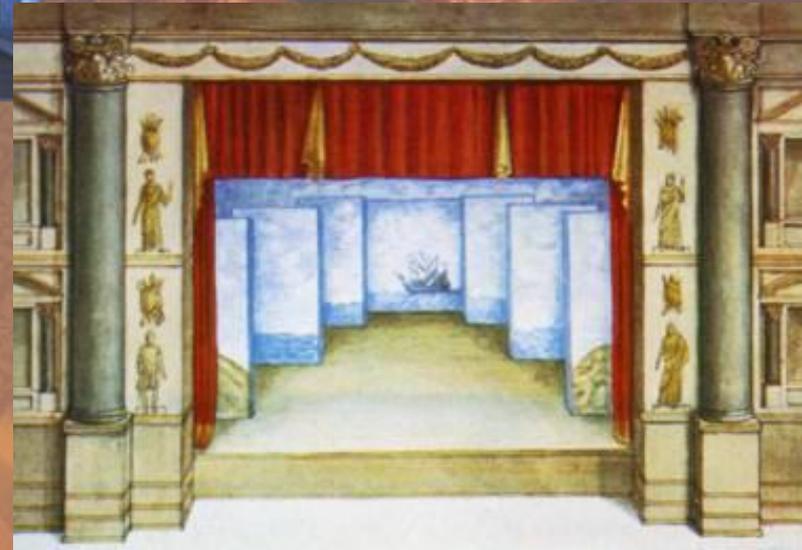

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Комедия дель арте. Италия
Театр Вильяма Шекспира. Англия.
Комедии плаща и шпаги. Испания

Театральное здание в античных традициях.
Арх. Фарнезе

ИТАЛЬЯНСКИЙ ТЕАТР

КОМЕДИЯ ДЕЛЬ АРТЕ

В эпоху Возрождения в театральной культуре Италии появился и народный низовой жанр, который собственно и родился, благодаря разделению между гуманистической и народной культурами.

Комедия дель арте (commedia dell'arte), комедия масок, вид итальянского театра, спектакли которого создавались методом импровизации, на основе сценария, содержащего краткую сюжетную схему представления.

Персонажами были типовые «маски», переходившие из одного спектакля в другой. Возникнув в середине 16 в.,

Два центра – Венеция и Неаполь. В соответствии с этим сложились и две группы масок: Северную (венецианскую) составляли Доктор, Панталоне, Бригелла и Арлекин. Южную (неаполитанскую) – Ковьелло, Пульчинелла, Скарамуш и Тарталья. Стиль исполнения венецианской и неаполитанской комедии Дель арте тоже несколько различались: венецианские маски работали преимущественно в жанре сатиры; неаполитанские использовали больше трюков, грубых буффонных шуток.

ПЕРСОНАЖИ «МАСКИ» КОМЕДИИ ДЕЛЬ АРТЕ

По функциональным группам маски можно разделить на три категории:

старики (сатирические образы Панталоне, Доктор, Тарталья, Капитан);

слуги (комедийные персонажи);

влюбленные (образы, наиболее близкие героям литературной драмы, которых играли только молодые актеры).

ДЗАННИ, в комедии дель арте так назывался персонаж слуги.

Он появляется в театре в 16 в.

Дзанни – это народно-комедийная маска, определяющая оптимистический пафос, сатирическую силу комедии дель арте и динамику действия.

МАСКИ СЛУГ «ДЗАННИ»

На севере наиболее популярными были две маски дзанни – **Бригелла и Арлекин**, на юге – **Пульчинелла**.

Бригелла – первый дзанни. Это умный, хитрый, изобретательный, злой, говорливый слуга. Бригелла преимущественно ведет интригу комедии и двигает ее действие вперед.

Арлекин и Пульчинелла – вторые дзанни. Арлекин по-деревенски простоват и наивен; но он сохраняет неизменную веселость, и никакие жизненные трудности не способны смутить его или привести в уныние.

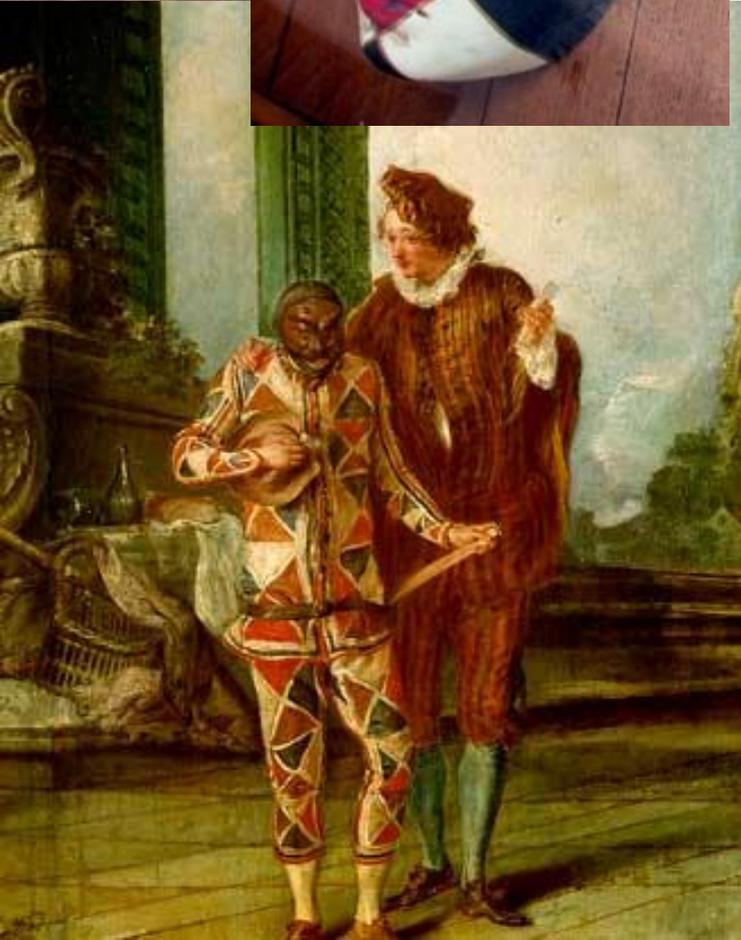
МАСКА АРЛЕКИН А

От имени предводителя бесов Эллекена из этрусских легенд.

Первоначально Арлекин – веселый неунывающий простофиля из Бергамо, который, в отличие от хитрого расчетливого Бригеллы попадает впросак и своими выходками запутывает интригу.

Традиционный костюм Арлекина стилизован под костюм крестьянина из Бергамо (блуза с кушаком), на блузе и панталонах заплатки (указывали на бедность), носил шапочку с заячьим хвостиком (символ трусливой природы).

К середине 17 в. актер Д.Бьяконелли изменил характер и костюм Арлекина, превратив его в изящного, злоязычного интригана, счастливого любовника, соперника неудачливого Пьеро.

Пестрые лохмотья заплат на костюме превратились в обтягивающее трико из правильных ромбов и треугольников красного, зеленого и желтого цветов, шапочка в элегантную треуголку.

Арлекин.

МАСК
А
ПЬЕРО

Пьеро.

Пьеро

ПЬЕРО (франц. уменьшенная форма имени Пьер),
один из персонажей французского
ярмарочного театра,
крестьянин-мукомол,

Прототип – маска Педролино из
итальянской комедии дель арте,
изначально ловкий, изворотливый, как
все дзанни, но часто попадающий
впросак персонаж.

На сцене парижского театра «Комеди
Итальянн» Пьеро превратился в
печального несчастного
возлюбленного, соперника более
удачливого Арлекина.

картина А.Ватто *Жиль*.

Женской параллелью дзанни является Серветта, или Фантеска – служанка, которая могла иметь разные имена: Коломбина, Смеральдина, Франческа, Кораллина, Арджентина и т.д.

ЛАЦЦИ –

это номера
буффонады,
цирковых трюков,
фокусов, которые
исполняли дзанни
по ходу действия
или в паузах.

МАСКИ ВЛЮБЛЁННЫХ

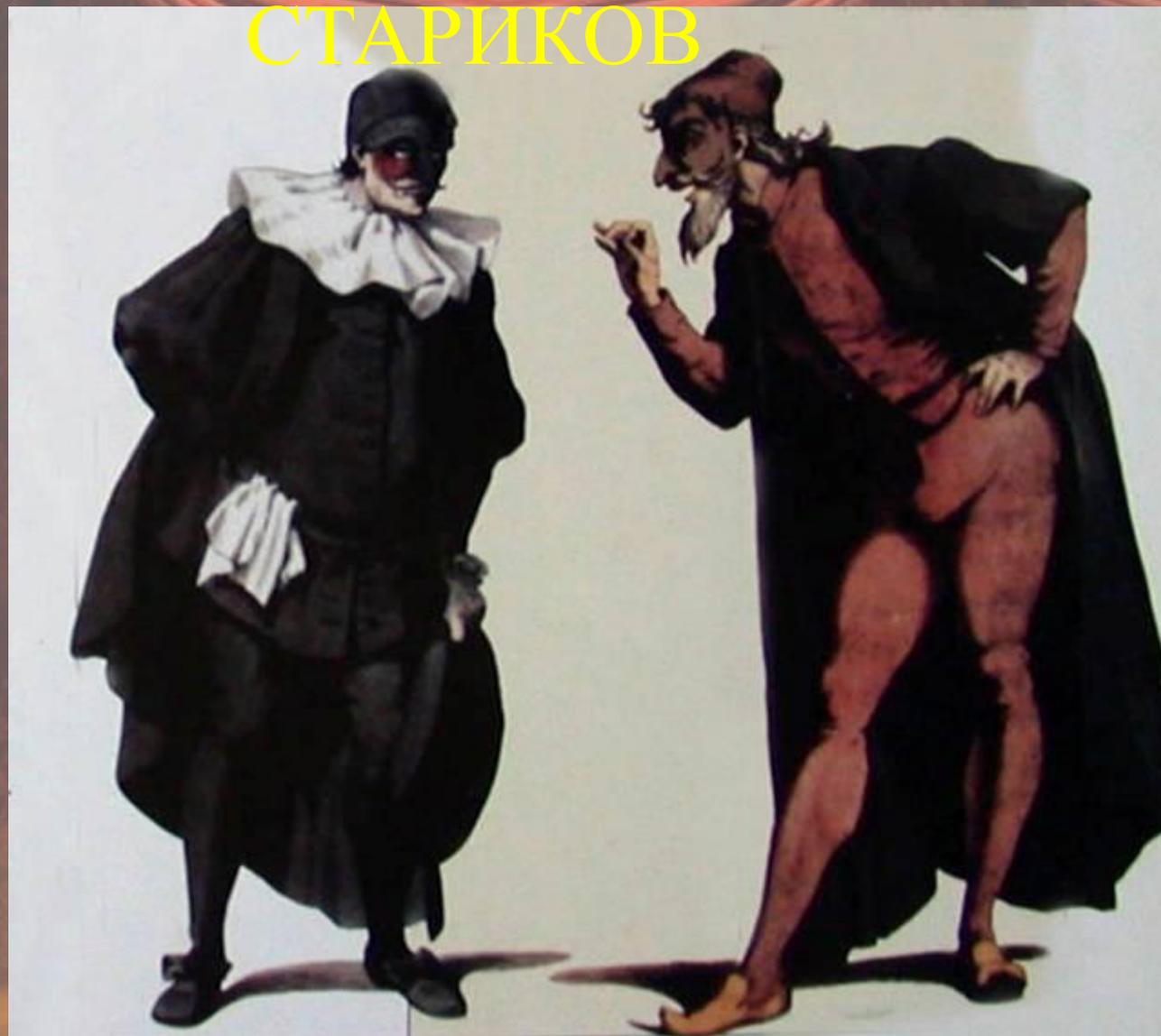
Орацио.

Лукреция.

В отличие от стариков и слуг влюбленные не носили масок, были роскошно одеты, владели изысканной пластикой и тосканским диалектом, на котором писал свои сонеты Петрарка.

МАСКИ СТАРИКОВ

МАСКА ТАРТАЛЬИ

Тарталья - сатира на испанскую служилую челядь. Это пожилой человек в зеленом, стилизованном под должностной, костюме, огромных очках и с портфелем подмышкой.

Тарталья по-итальянски значит заика. Из его уст то и дело вылетают произвольные и непристойные каламбуры.

МАСКА КАПИТАНА

Капитан - это трусливый бахвал и жестокий вояка, который в финале неизбежно бывает посрамлен.

Так же как и Тарталья, Капитан из комедии дель арте - испанец по происхождению. Его речь изобилует испанскими словами, а костюм по покрою напоминает испанское военное одеяние.

В XVI в. Испания завоевала всю южную Италию и посягнула на северную, и образ Капитана - это месь итальянцев испанцам, насмешка над испанским гонором и трусостью. Вместе с тем середина XVI в. - начало упадка могущественной империи. Время Капитана безвозвратно ушло. Он похваляется ратными подвигами, но шпага его накрепко припаяна к ножнам и опутана паутиной.

МАСКА ПАНТАЛОНЕ

Панталоне - богатый и скупой венецианский купец. С падением Константинополя и открытием путей в Индию по океану Венеция теряет торговое могущество. Венецианские купцы становятся жалкими фигурами, но не желают расставаться с тщетными претензиями на величие, отчего и оказываются предметом осмеяния.

Панталоне - образ дряхлости не только социальной, но и физической. Он словно коллекционирует все недуги: хромоту, одышку, старческий маразм.

Панталоне - фигура чрезвычайно жалкая и страдательная. Его то и дело обманывают и разоряют.

Костюм Панталоне сложился из бытового одеяния венецианских купцов: красная куртка, красные узкие панталоны, длинный черный плащ (накидка). Исполнитель роли Панталоне носил черную маску, нос - крючком, бородку - клинышком.

Доктор и Панталоне

МАСКА ДОКТОРА

Доктор.

Доктор- это редко врач, обычно это доктор прав, юрист из болонского университета. Болонский университет был старейшим в Европе. Именно его профессора много сделали для становления юриспруденции европейской. Однако постепенно они выродились в догматиков. В эпоху Позднего Возрождения -это педанты и зануды, преисполненные глубочайшего пиетета к собственной эрудиции. Самодовольный Доктор постоянно изрекает прописные истины, произносит высокопарные сентенции, сыплет латинскими цитатами и сравнивает все с античностью. При этом в голове у него царит чудовищная путаница.

Доктор носил черную мантию, шляпу, белый воротник, подмышкой у него свод законов, за ухом перо, на шее чернильница, на лице маска.

Harlequin.

Zany Corneto.

Il Segnor Pantalon.

The image shows a stage with heavy, red and gold patterned curtains. A spotlight illuminates the floor in the foreground, creating a radial pattern of light and shadow. The text is centered on the left side of the image.

Карло Гольдоне

Карло Гоцци