

*Театральное искусство
Средних веков.*

Древние руины греческих и римских театров по сей день гордо высятся во многих странах, напоминая о популярности драматического искусства в античном мире. Средние века нам таких памятников не оставили. Более того, за 1000 лет после крушения Римской империи не было построено ни одного театрального здания. Дело в том, что христианская Церковь сурово осуждала античный театр, считая его рассадником разврата, и в **692** г. церковный собор наложил **запрет на все театральные представления.**

Средневековый театр не был похож на античные театральные зрелища. Возникший в недрах церкви, тяготевший к пышности и торжественности обрядов, средневековый театр воплотил важнейшие эпизоды христианской истории, отразил идеалы и принципы христианского вероучения.

Так продолжалось вплоть до IX столетия. Редкие искры древних традиций сохранялись лишь стараниями бродячих комедиантов, менестрелей, сказочников и акробатов. Простой народ тоже бережно хранил в памяти предания старины, устраивая по праздникам красочные сценические действия.

Не в силах искоренить старинные народные обычаи, **Церковь включила элементы языческих ритуалов в сугубо христианские праздники.** Так, обряды, посвященные весеннему пробуждению природы, были приурочены к Пасхе, а зимние Сатурналии (в честь древнеримского бога Сатурна) органически вплелись в рождественские празднества.

И все же, не смотря на все попытки уничтожить театр, Церковь, по сути, способствовала его возрождению.

Из библейских историй и пышной обрядности вырос **церковный театр**, а из народных обрядовых календарных праздников и представлений гистрионов — **светский театр.**

Акробат стоит на руках на острых концах двух мечей. Англия.

Гистрион - бродячий актер эпохи раннего Средневековья (IX–XIII вв.). Был одновременно рассказчиком, музыкантом, танцором, певцом, дрессировщиком животных и пр. - т. е. **синтетическим актером**. Гистрионы объединялись в особые «братства», из которых впоследствии иногда образовывались кружки актеров-любителей.

Гистрионы получили наименования: во **Франции** — **жонглеры**, в **Германии** — **шпильманы**, в **Польше** — **франты**, в **России** — **скоморохи**. Подвергались гонениям со стороны светских и церковных властей.

Жонглер (фр. jongleur, от лат. jocolator — шутник, забавник). странствующий комедиант и музыкант эпохи раннего Средневековья во Франции. Творчество жонглеров связано в своих истоках с народными земледельческими обрядами и играми. Жонглеры выступали как рассказчики, певцы, музыканты, фокусники, исполнители импровизированных сценок, выражая вольнолюбивый дух народа.

Шпильман. В Германии место для игры, острология и брани называлось **шпильхоф** или **шпильберг**. Это могло быть место на городской площади, монастырский двор или сад, пространство внутри замка. Профессия подразумевала синтетичность. Отсюда и название актера — **шпильман**, тот, кто сочиняет, поет, танцует, водит зверей и разыгрывает сценки.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

РЕЛИГИОЗНЫЕ

ЛИТУРГИЧЕСКАЯ
ДРАМА

МИРАКЛЬ,
МИСТЕРИЯ

МОРАЛИТЕ

ТРОП

СВЕТСКИЕ

ФАРС

КАРНАВАЛ

Принесение присяги на
верность Оттону III;
императору присягают
четыре провинции —
Славения, Германия,
Галлия, Рим. Миниатюра
из Евангелия Оттона III.
Вторая Х в.

Троп (букв.: *вставка в канонизированный текст или григорианский напев*) — **первая форма наглядной проповеди**, возникшая около V века. Статичная иллюстрация к Священному Писанию перед богослужением и хоровая драма. Исполнялась священниками и хором певчих в церкви.

Литургическая драма

Возникновение *литургической драмы* относят к 9 веку. Входила в состав пасхальной или рождественской церковной службы (литургии); представляла собой инсценировку отдельных эпизодов Евангелия.

Излюбленные эпизоды литургической драмы - *евангельское повествование* о поклонении пастухов и явлении волхвов с дарами младенцу Иисусу.

Условный характер литургической драмы можно проследить на примере одной из ранних пьес: «Шествие добродетелей» (конец 1140-х гг.). Театральное действие разыгрывалось под сводами монастырской церкви. Символом Бога была икона, помещенная над алтарем. На ступенях под иконой были расположены шестнадцать Добродетелей, возглавляемых Смирением. Они представлялись в виде облаков, пронизанных солнцем. Главная героиня, называемая Душой, шьет себе богатые одежды бессмертия, но затем, повстречав Дьявола, отбрасывает это одеяние. Основу действия составляет сложный танец Добродетелей. В конце спектакля зрителей просят преклонить колени, чтобы Бог-Отец смог достичь их души. Таким образом, все зрители становятся актерами.

Постепенно сформировались **циклы театрализованных церковных служб.**

Например, в «Рождественский цикл» входили эпизоды:
Шествие пастухов;
Избиение младенцев;
Шествие пророков;
Шествие волхвов
и поклонение их
младенцу-Христу.

Постепенно в литургическую драму вводились костюмы, бутафория, активная жестикуляция.

Полулитургическая драма выделяется из мессы и выходит на паперть (ступени и площадь перед собором) и в церковный сад. Разросшемуся действию становится тесно в церкви. Активно подключаются ветхозаветные тексты, апокрифы и жития.

Сюжет выходит за рамки высокого жанра, и тогда появляются дьявол и черти, а вместе с ними комедийное снижение искусства. Для исполнения всех ролей уже не хватает священнослужителей, и к игре начинают привлекать мирян, в том числе гистрионов.

Теперь актеры говорили не на латыни, а на местных наречиях, понятных зрителям.

Появляются указания для актеров и устроителей спектаклей.

«Рай должен быть устроен на возвышении.

Вокруг него надо располагать шелковые драпировки на такой высоте, чтобы персонажи, находящиеся в раю, могли быть видны с плеч.

В раю должны находиться пахучие цветы и зелень, в нем размещаются различные деревья с висящими плодами, дабы это место казалось очень привлекательным».

Миракль (от лат. *miraculum* — чудо) — новый шаг в развитии религиозной драмы: представление о чудесах, совершаемых святыми или Девой Марией.

Они появлялись как как *deus ex machina*, совершали чудо и спасали грешника, часто не заслуживающего прощения. Миракли часто привязывались к определенному месту и культу местного святого.

Представление
средневекового
миракля в
храме

Моралите — аллегорический жанр, созданных на основе соединения народной театральной традиции и христианской морали. В моралите принцип олицетворения применяется к христианским добродетелям и грехам.

На груди у героев таблички с надписями, в руках атрибуты. «Туманная масса **Хаоса** изображалась человеком, закутанным в широкий серый плащ. **Природа** в ненастье покрывалась черной шалью, а при просветлении надевала накидку с золотыми кистями. **Скупость**, одетая в отрепья, прижимала к себе мешок с золотом. **Себялюбие** носило перед собой зеркало и поминутно гляделось в него. **Лесть** гладила лисьим хвостом. **Глупость** с ослиными ушами. **Наслаждение** ходило с апельсином, **Вера** с крестом, **Надежда** с якорем, **Любовь** с сердцем... ».

Мистерия — основной театральный образ Средневековья. Мистерия — самая поздняя, но и самая полная форма выражения средневековой театральности. Если готический собор — застывший образ мироздания, то мистерия — модель мироздания в действии. Собор можно созерцать — в мистерии можно участвовать. Ты участник, даже если ты только зритель, потому что ты находишься в гуще событий.

Театральные зрелища были целым событием, и весь город принимал в них участие. Всюду царило праздничное настроение, лавки бывали закрыты, улицы пусты; жонглеры, бродячие певцы, музыканты, акробаты, стремясь сюда, как мотыльки на огонь, пользовались антрактами, чтобы давать свои маленькие представления.

В целях рекламы актеры за несколько дней при звуках труб проходили процессией по городу и, останавливаясь на какой-нибудь площади, в стихах приглашали публику на спектакль.

Играли в воскресные дни, летом, при свете дня; в случае дождя спектакль отменялся, хотя иногда были устроены навесы.

В представлении мистерии принимали участие не только актеры, но и сами горожане — представителей разных городских цехов, каждый из которых отвечал за постановку определенной части мистерии.

Начиналось представление мистерии большим утренним молебном и торжественным шествием городских старейшин и цеховых старшин, монахов и священников, масок и чудовищ. Над толпой несли огромное огнедышащее чучело дьявола, на повозках показывали библейские и евангельские сценки, огромный медведь играл на клавесине, св. Августин вышагивал на огромных ходулях. И вся эта процессия шествовала на площадь, где начиналось представление мистерии.

Ремесленники готовили оформление: повозки и помосты, декорации, реквизит и костюмы. Каждый цех готовил один эпизод. Цеха оформляли и ставили сцены каждый по своему профилю. Судостроители — Ноев ковчег, оружейники — изгнание из рая. За несколько дней до показа устраивали смотр, или парад, мистерии: шествие в костюмах и показ декораций. В дни представления мистерии город был украшен и заперт, она могла длиться от трех до сорока дней.

Мистерия тяготеет к площади. Площадь средневекового города сродни римскому форуму. Это соборное место. Средневековый человек боится одиночества: он привык жить на улице.

**Фронтиспис рукописи
с комедиями Теренция**

Во время представления автор мог стоять посреди играющих с книгой, распоряжаться происходящим и подсказывать текст. Это никого не смущало и никому не мешало. Распределение ролей было мудрым: роли, которые хотели играть все, продавались с аукциона. Все хотели играть хороших героев, одетых в красивые костюмы, например волхвов. А за те роли, которые никто не хотел играть, исполнителям платили, поэтому их исполняли площадные забавники и городские нищие.

Ремесленники готовили оформление: повозки и помосты, декорации, реквизит и костюмы. **Каждый цех оформлял и ставил один эпизод.**

Эпизод с построением Ноева ковчега получали корабельщики, всемирный потоп доставался рыбакам и матросам, тайная вечеря – пекарям, омовение ног – водовозам, вознесение – портным, поклонение волхвов – ювелирам .

Возведение Вавилонской башни.
Сцена из мистерии. Франция

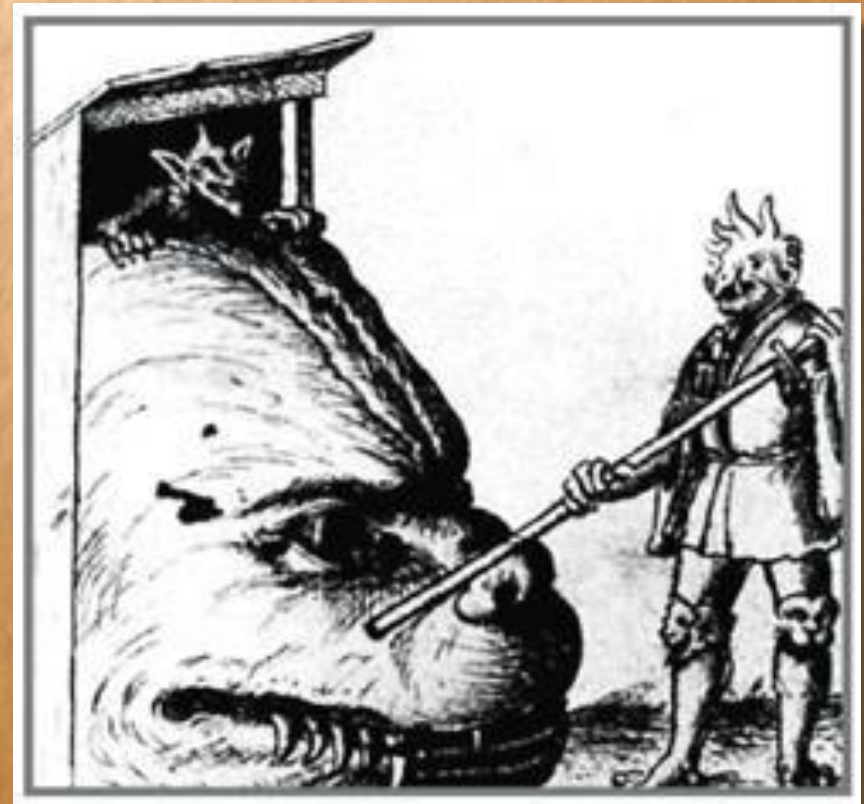
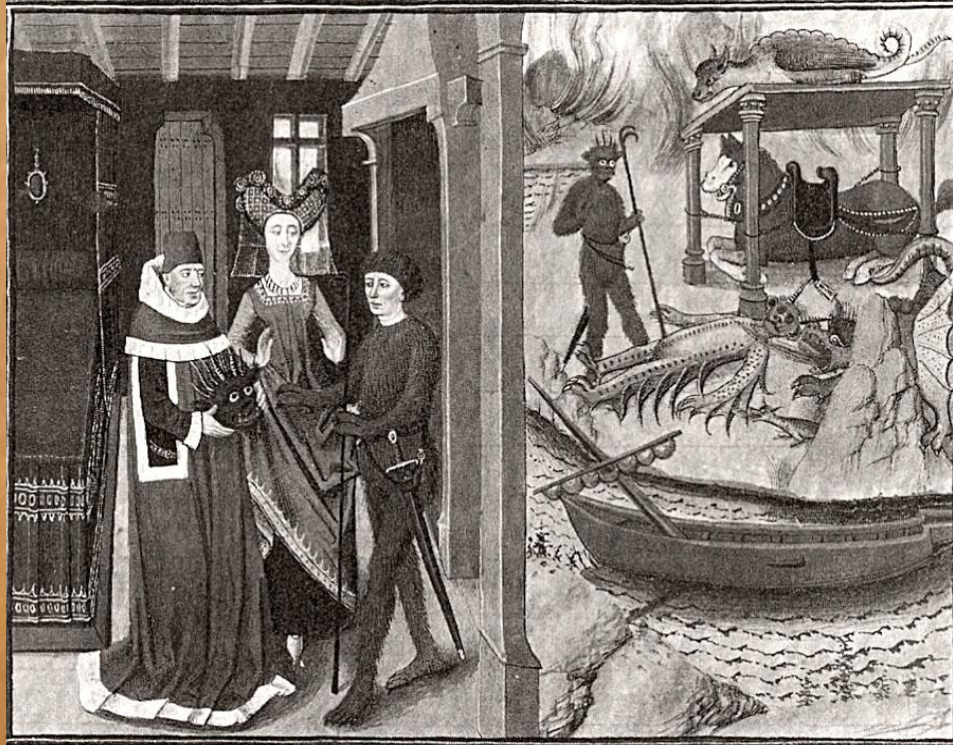
Например, действие мистерии **«Мученичества св. Аполлонии»** происходит в центре города, увенчанный короной персонаж — император Деций. Человек с книгой и жезлом — «режиссер» представления. На заднем плане изображены подмостки, разделенные на шесть частей: первая — небеса с Господом на троне, вторая — оркестр с музыкантами, третья — пустой трон (с него сошел император), четвертая — зрители из числа знати, пятая — зрители-горожане, шестая — Сатана и врата Ада.

Мистерия вбирает в себя все жанры: литургическую драму, бытовую драму, фарс и сати, мистификацию и мораль. В ней отразилось всё многообразие и все противоречия эпохи. Организаторами представлений были цеха и муниципалитеты.

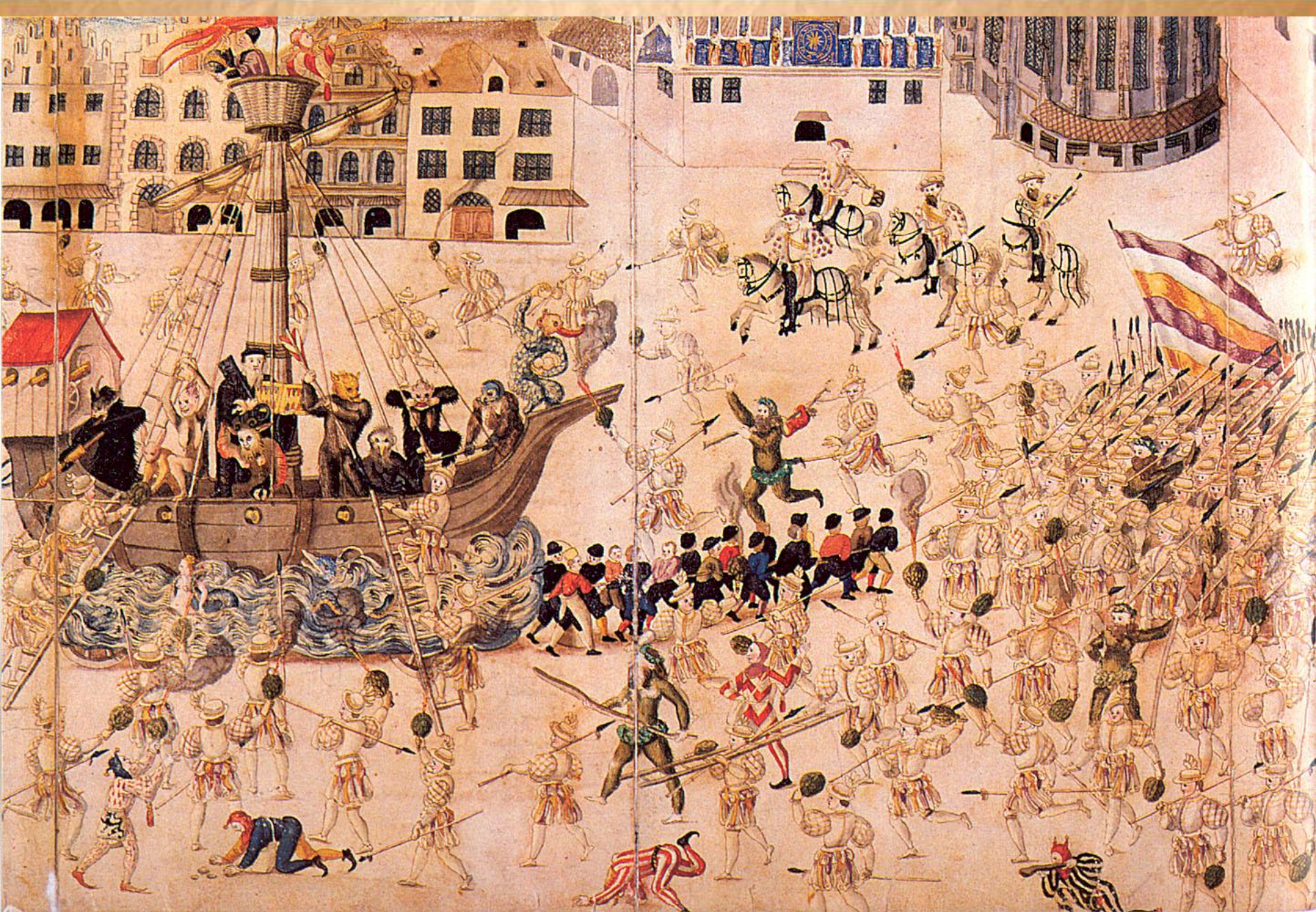

Сцена из «Мистерии о св. Аполлонии» (фрагмент). Миниатюра Ж. Фуке

Участник мистерии в присутствии дамы надевает адский костюм

«Адская пасть» (декорация, куда «черти» загоняли «грешников») из швейцарской мистерии Я. Рура

Мистерии, как и средневековые карнавалы,
продолжались от пяти до сорока суток

Симультанный способ организации действия средневековых представлений

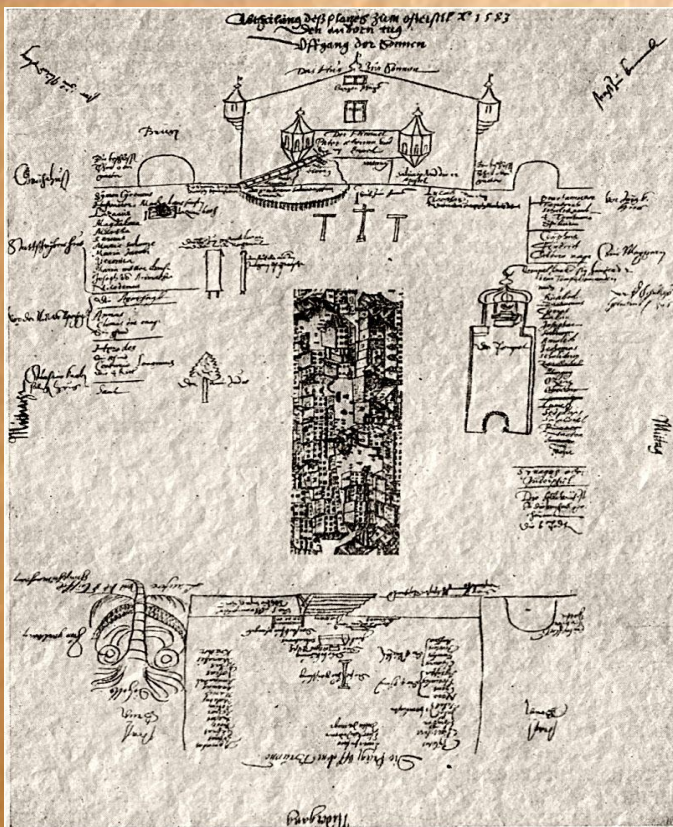
(**симультанность** — это одновременность протекания нескольких событий)

Огромное количество эпизодов мистерии организовывали **тремя способами**:

1. Декорации и актеров устраивали на **повозках**, которые провозились по всему городу. Зрители стояли и смотрели: каждая новая повозка привозила и показывала свой, новый, фрагмент действия (**передвижной театр**)

Нижний этаж повозки (педжента) служил местом для переодевания актеров. Число педжентов соответствовало числу картин мистерии. Отыграв картину, педжент двигался дальше, а его место занимал следующий. И так, подобно карнавальному шествию, педженты двигались по всем улицам города, поочередно играя все части представления.

2) Зрителей сажали в центре, а вокруг них на повозках или в беседках актеры играли разные эпизоды (**кольцевая сцена**)

3) На городской площади свободно располагали беседки с актерами, а зрители ходили между ними, просматривая разные эпизоды действия (**беседочная сцена**)

Светский театр берет свое начало в календарных играх племен, населявших Европу. Чаще других разыгрывали «Борьбу Зимы и Весны» и «Майские игры».

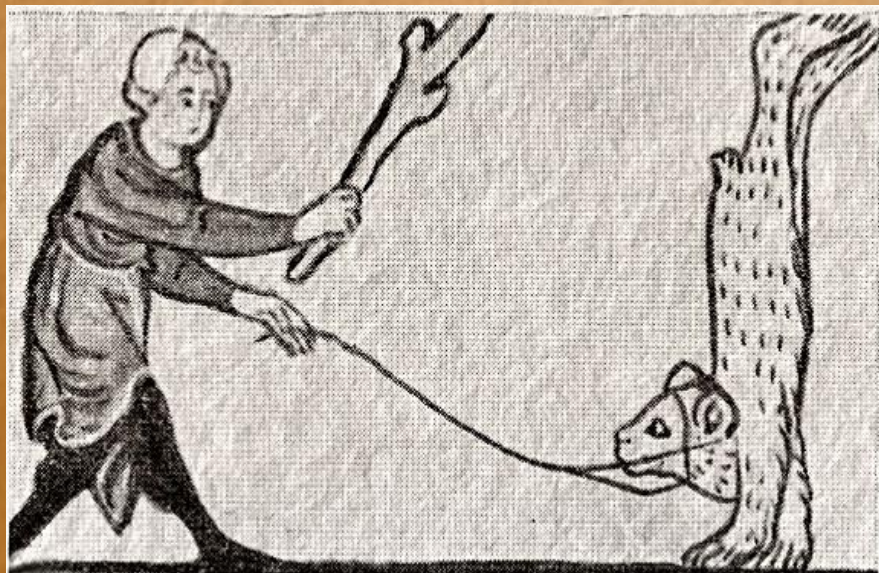
Пляска в честь торжества Весны.

Битва Св. Георгия
со змеем.

Часто такие игры
превращались
в большие сельские
представления

С X века по селам
и между замками
бродили гистрионы –
странствующие
актеры, прекрасно
владевшие
цирковым
искусством.

Под влиянием карнавалов возникают «дурацкие общества», на заседаниях которых пародируются церковные обряды.

Первое такое общество возникло в 1381 году в городе Клеве и называлось «Narrenorden» - «**Орден Дураков**». Вступая в такое общество, новичок давал клятву, перечисляя виды дураков:

«Дурак ошалелый, дурак лунатический,
Дурак царедворец, дурак фанатический,
Дурак развеселый, дурак химерический
Дурак грациозный, дурак лирический...»

Праздник дураков — день первомученика Стефана, покровителя церковников, и день святого Лазаря (1 мая). Во время этого праздника служат литургию в масках и женском платье, в шутовских куртках. Пляшут в храме, поют на хорах непристойные песни, едят на престоле колбасы, играют в кости, а потом ездят по городу на телегах с навозом, кидают им в проходящих и бесчинствуют.

Шаривари - шумные развлечения с танцами, переодеваниями и дурачествами. Франция

Во Франции, Италии, Германии, Испании, Швеции играли «Битву Поста с Карнавалом». Сюжет этого праздника запечатлен Брейгелем. При выборе Короля, Князя или Папы карнавала устраивали шутовские состязания: кто скорчит самую невероятную гримасу, кто издаст самый неприличный звук; такие состязания включали традиционный обмен остротами, переругивание. Князь карнавала ехал на надутом осле. В его костюме сочетались языческие и Простолюдины сражались на палках, пародируя рыцарские турниры.

«Битва Масленицы и Поста»

Картина
нидерландского
художника
Питера
Брейгеля

Фарс берет свое начало в представлениях гистрионов и в комедийных элементах духовных представлений. Но свое наименование получает только после запрещения мистерии в XVI в. Основные исполнители фарса — участники Дурацких корпораций. В фарсе появляются конкретные человеческие характеры, правда, грубо, гротескно очерченные.

В основу фарсовых сюжетов кладутся бытовые истории.

Здесь высмеивают солдат-мародеров, монахов — торговцев индульгенциями, чванливых дворян, скаредных купцов.

Фарс очень динамичен — в нем все время прыгают, бегают, дерутся, танцуют, смеются и ругаются

Ряженые мимы будят молодую вдову.

Vous feriez bien de la tendre
Le iuge
He dea ie ailleurs a entendie
se vofte partie est presente
deliuges vous sans plus datente
et nestes vous pas demandeur
Le harpiet

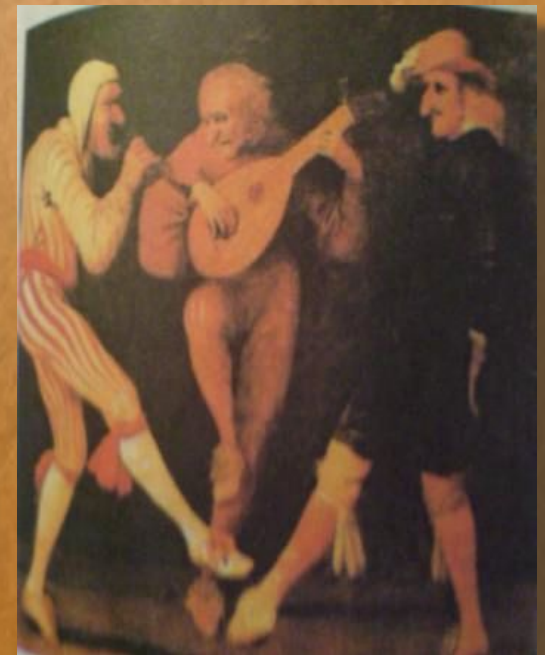
Sifuls

Самым значительным произведением фарсового театра стали **«Фарсы об адвокате Патлене»**, созданные Гильомом де Руа в 1485-86 годах.

Соти (фр. *sotie* – глупость) — жанр, в котором участвуют не бытовые персонажи, а шуты и дураки. Причем здесь есть свои типажи: дурак — солдат, дурак — обманщик, дурак — взяточник. Расцвет соти — XV–XVI вв.

Интерлюдия —
английский фарс.
Любимая тема
английского фарса —
продажность и
распутство папского
духовенства, поскольку в
Англии укрепляется
реформаторская церковь.

Площадной театр в Лувене Фландрия