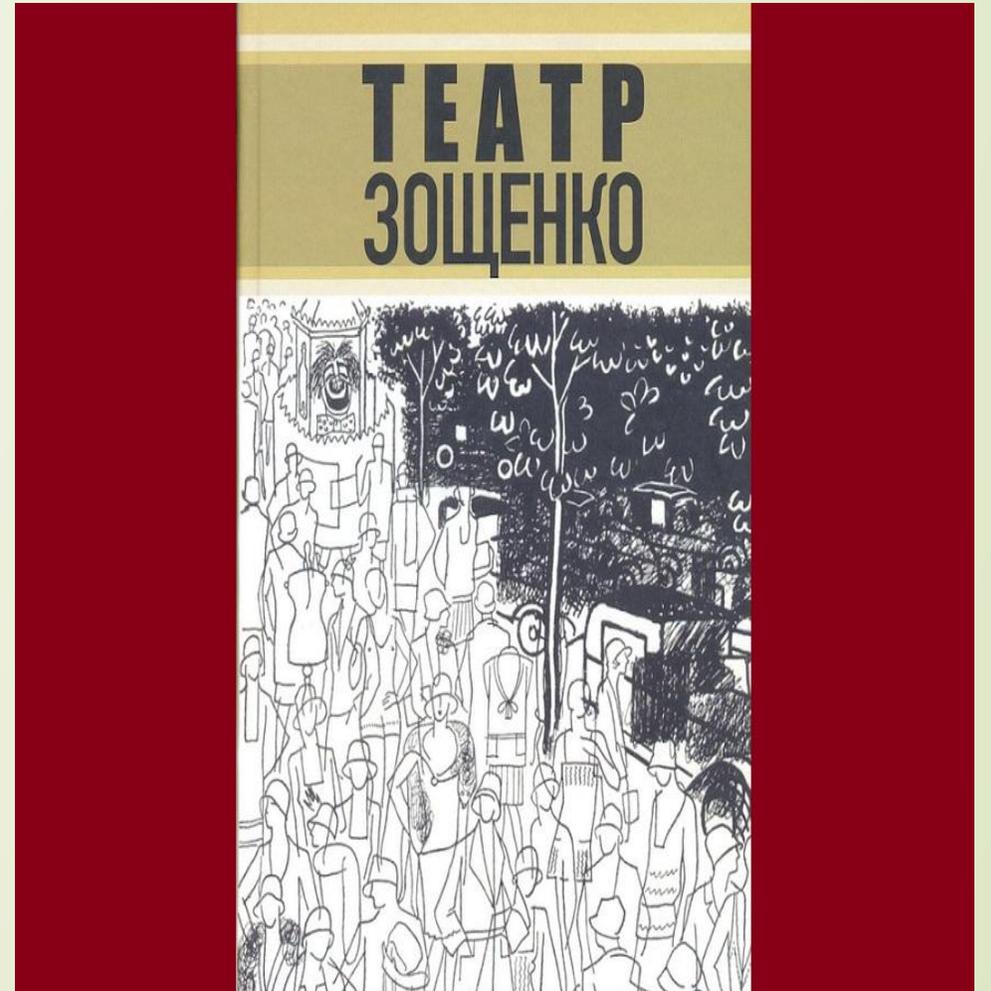


# Литература и театр



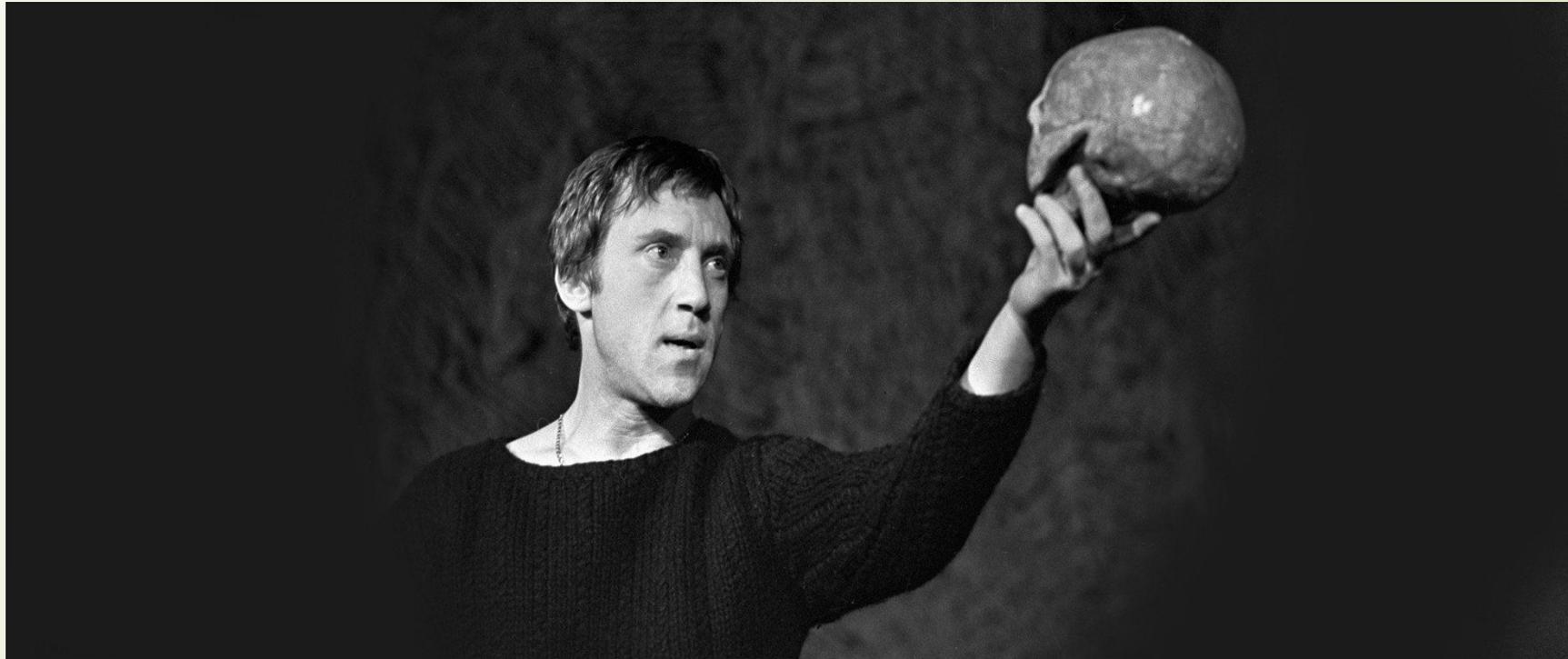
# Театр как пространство, в котором разворачивается действие (хронотоп театра)

- М. Булгаков «Театральный роман»
- К. Паустовский «Растрепанный воробей»
- В. Катаев «Театр»
- А. Аверченко «Дачный театр», «Поездка в театр», «Записки театральной крысы и пр.
- М. Зощенко «Аристократка» и пр.
- О. Мандельштам «Я не увижу знаменитой Федры...»
- М. Кузмин «В театре»
- Н. Гумилев «Театр»
- Л. Филатов «Сукины дети»
- Б. Акунин «Весь мир – театр»



# Тема актера-лицедея

- Н. Некрасов  
«Актриса»
- Н. Заболоцкий  
«Старая  
актриса»
- Ю. Ряшенцев  
«Баллада об  
артисте  
Конькове»
- А. Тарковский  
«Актер»
- Б. Пастернак  
«Гамлет»
- М. Горький «На  
дне»



**“Totus mundus agit histrionem” “Весь мир играет как лицедей. Весь мир лицедействует”  
(Петроний)**



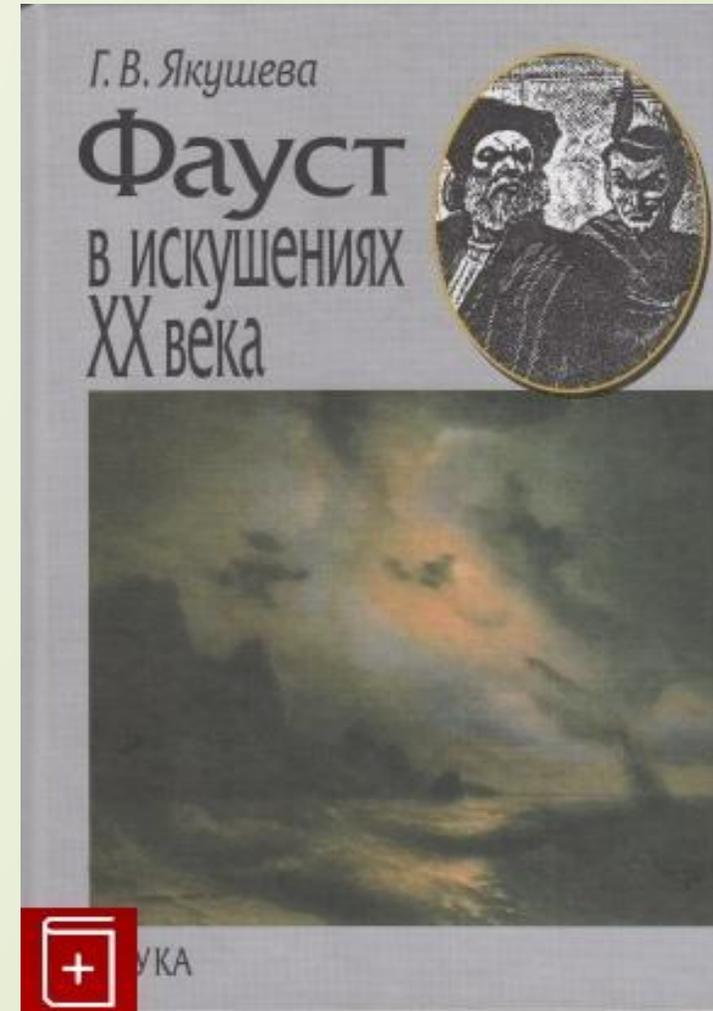
Эта любимая идея Возрождения, которая пронизывает философию (Парцельс, Бэкон), публицистику (“Похвала глупости” Эразма Роттердамского), роман (Рабле, пасторальный роман, Сервантес) и театр этой эпохи.

Ее корни одновременно и фольклорные и литературные. Народный театр, в особенности его комические жанры – “дураческие” жанры, драмы и преследуемые еще с XV века “процессии дураков”, - откровенно исходят из идеи, что весь мир “ломает комедию”, что человеческая история – это “масленичная игра бога” (по выражению немецкого гуманиста XVI века С. Франка).

С другой стороны, эта идея опирается на античную мысль, например на учение Платона о том, что боги создали человека, “дабы он играл” (хотя понимание игры у Платона, скорее, связано с античными мистериями и другими “высокими” играми).

# Вечные образы

- **Царь Эдип**
- **Гамлет** (И. Тургенев «Гамлет и Дон Кихот», А. Григорьев «Я помню бледный лик Гамлета», А. Блок «Я - Гамлет, холодеет кровь...», М. Цветаева «Диалог Гамлета с совестью», Н. Гумилев «Театр», Б. Пастернак «Гамлет», П. Антокольский «Гамлет» и т.д.)
- **Король Лир**
- **Дон Жуан** (А. Пушкин «Каменный гость», В. Брюсов «Дон Жуан», К. Бальмонт «Дон Жуан», Н. Гумилев «Дон Жуан», А. Блок «Шаги Командора» и т.д.)
- **Фауст** (А. Пушкин «Сцены из “Фауста”», М. Лермонтов «Пир Асмодея», А. Одоевский «Русские ночи», И. Тургенев «Фауст», В. Брюсов «Огненный ангел», М. Булгаков «Мастер и Маргарита», Ю. Левитанский «Письма Катерине, или прогулки с Фаустом» и т.д.)



# Маска – ЛИЧИНА – ЛИК

**Вяч. Иванов «Новые маски»:** «Новые маски» позволяют «проникнуть за маску и за действие, в умопостигаемый характер лица, и прозреть его внутреннюю маску». «Внутренняя маска» - это «маска единого всечеловеческого Я», «личина Вечности» и одновременно «наш внутренний двойник».

**А. Белый «Маска»:** «Из под личины видимого зияет невидимое. Личина сливает плоскость с глубиной»

**В. Мейерхольд «Балаган»**

**Тема маскарада как игры и вторичной реальности :** М. Лермонтов «Маскарад», А. Белый «Петербург», А. Блок «Маски», «Снежная маска», А. Ахматова «Маскарад в парике», «Поэма без героя», И. Бродский «Шествие».



**«Все - маски, а маски - все они кроют под собой что-то иное» (А. Блок)**

**А. Белый: «...пропасть разверзается у наших ног, когда мы срываем с явлений маску. Мы ужасаемся бездной., мы ужасаемся разницей между видением и бытием. Хаос со свистом врывается в нашу жизнь из нами же обнаруженных отверстий»**



**Театральность жизни предстает как лживость того, что лежит на поверхности, как глубочайшая двусмысленность всего сущего.**



# Театр дель арте

- Пьеро
- Коломбина
- Арлекин
- Доктор
- Бригелла
- Пульчинелла



**10 масок:** 2 старика, 2 слуг, 2 любовника, 2 любовницы, «капитан» и «служака».

Действие комедии представляет собой как бы хоровод, танец, где пары разбиваются, партнеры вступают в разные комбинации, образуя различные фигуры.

В финале путаница устраняется и все выравнивается в неперенных чистых очертаниях .

# Скоморохи, балаган, вертеп, народный театр



Народная смеховая культура



# Кукла, марионетка



Марионетка со всеми своими нитями, идущими вверх, олицетворяла связь земного человека с высшими мирами и со Вселенной.



Борис Голдовский

# Кукла как воплощение идеи двоемирия, «КАЖИМОСТИ»

**Э.-Т.-А. Гофман** воплотил мысль о том, что воспринимаемая нами реальность далеко не всегда подлинная, что у всего на свете существуют двойники и т.д.

Основные предметы, символизирующие эту особенность мира Гофмана - **кукла** (неподлинный человек; существо, которым манипулирует чья-то воля) и **зеркало** (образ двойника, неподлинный мир или потусторонний мир, где правят отличные от нашей реальности законы, мир, близкий сновидениям и порой опасный для контакта с ним).



# Тема куклы в русской литературе

- А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино»
- Ю. Олеша «Три толстяка»
- Д. Рубина «Синдром Петрушки»
- И. Лиснянская «Кукловод»
- Л. Филатов «Кукольный театр»



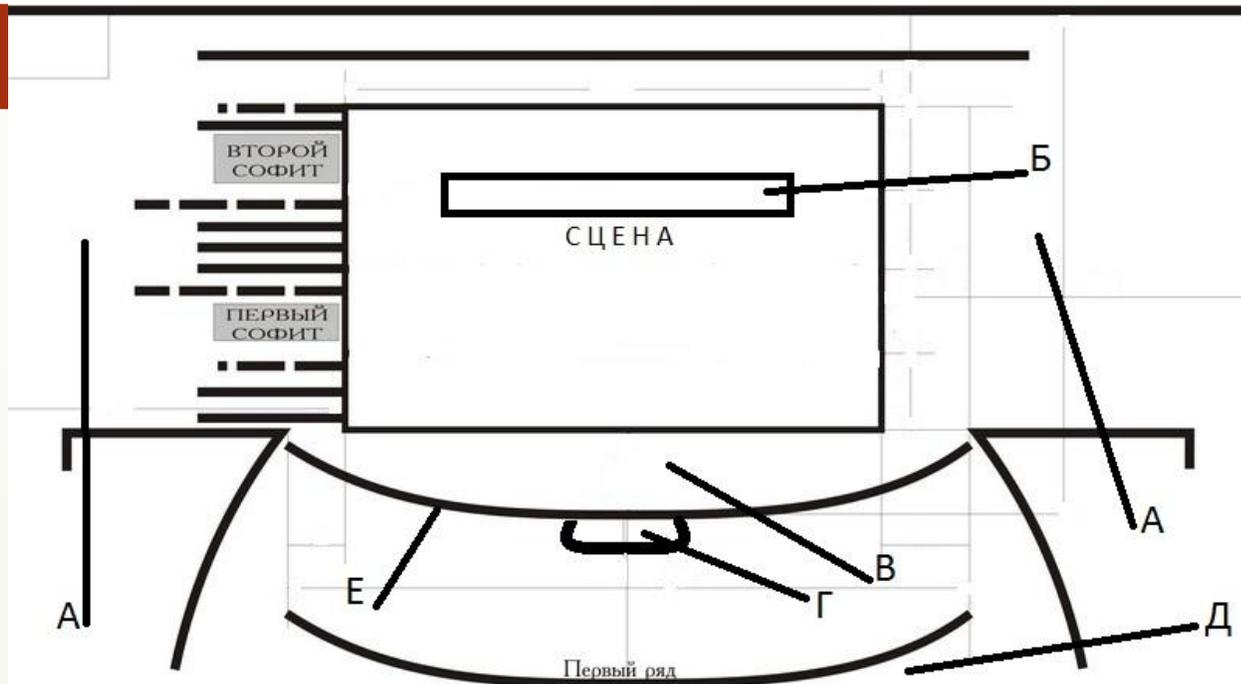
Серафима Суок



# «Театр в театре» («спектакль в спектакле», «сцена на сцене»)

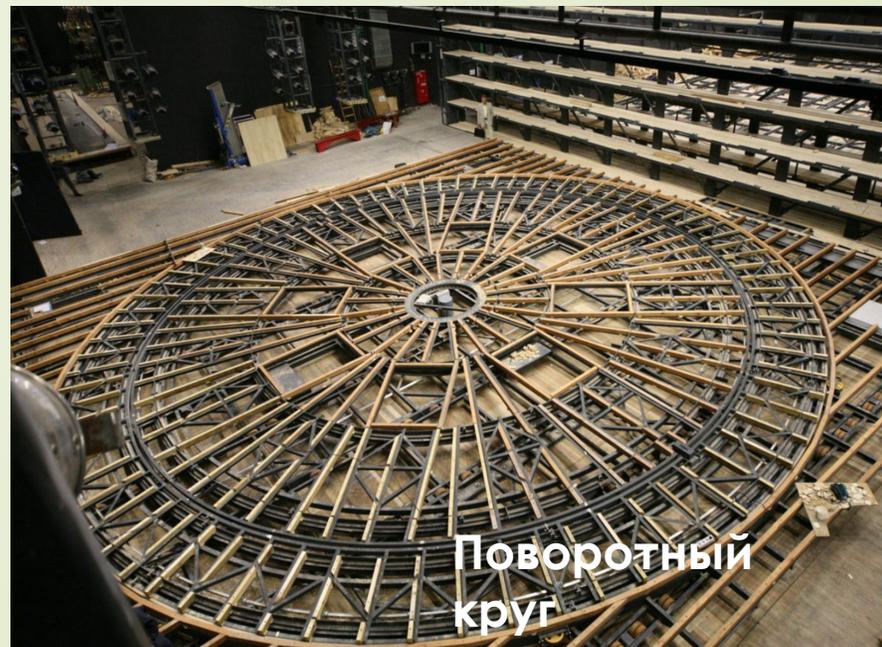
- В. Шекспир «Гамлет», «Сон в летнюю ночь»
- И. Гете «Фауст» («Пролог»)
- А. Чехов «Чайка»
- «Фауст» - композиционная роль «Пролога на небесах», соответствует композиционной роли прологов в средневековых мистериях, где земная жизнь человека представляется игрой на «мировой сцене». Такой спектакль смотрит единственный зритель — Бог. В финальной части этих мистерий Господь выступает в роли судьи. Характерно, что первая часть «Фауста» завершается вмешательством высших сил в драматическое действие, а именно в судьбу Маргариты «Голос свыше» провозглашает: «Спасена!» (вольный перевод «Пролога в театре» впервые осуществлен и переведен А.С. Грибоедовым).
- «Гамлет»

## ПЛАН СЦЕНЫ



Авансцена  
Арьерсцена  
Красная линия  
Рампа  
Софит

**Мизансцена** (фр. mise en scène — размещение на сцене) — расположение актёров на сцене в тот или иной момент спектакля.



# Сценография

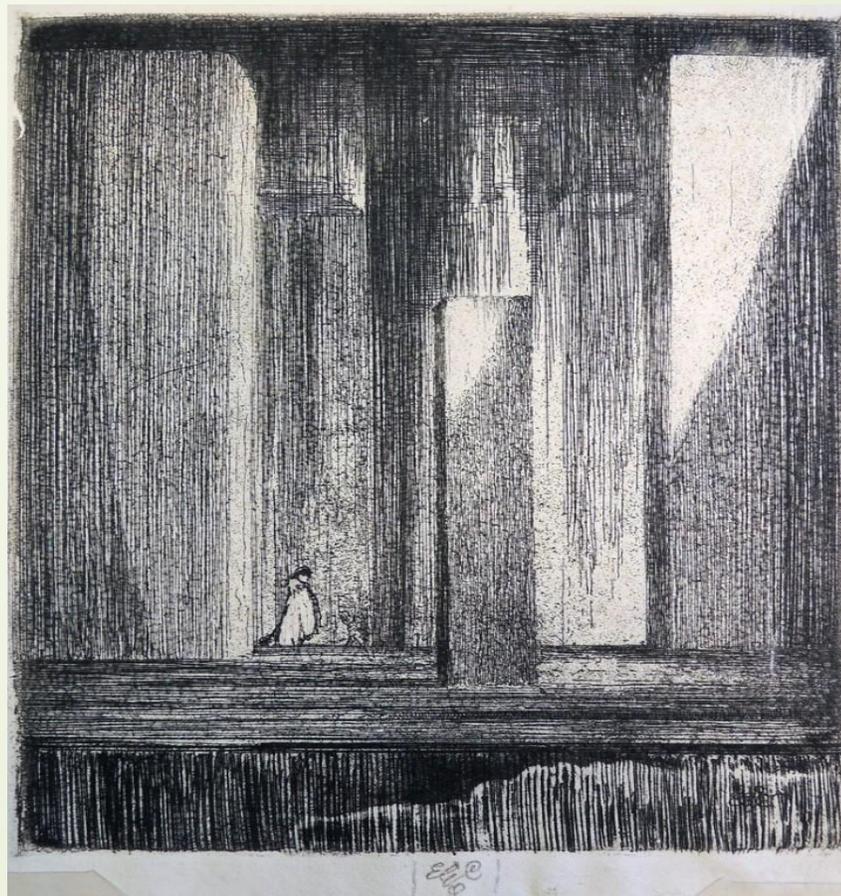
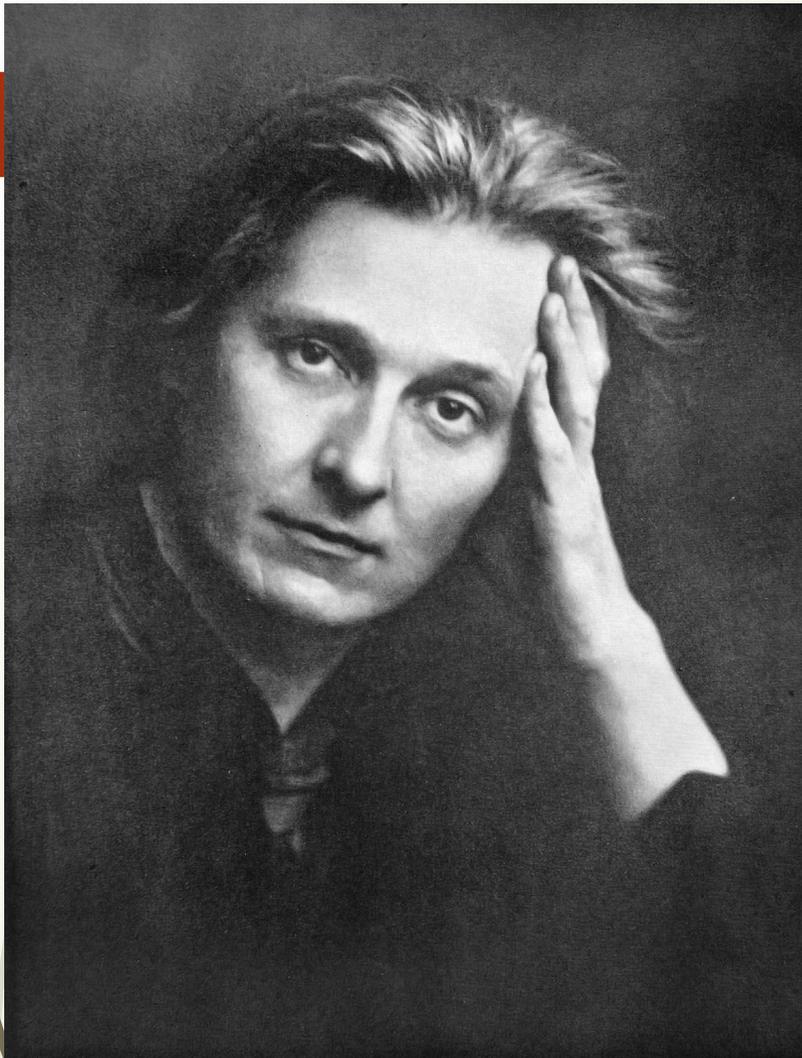


Ю. Любимов «Гамлет»



Робер Лепаж «Гамлет. Коллаж»

# Гордон Крэг



## «Трагическая геометрия»

Принцип «трагической геометрии» завершает формирование символистской театральной концепции.

- Принципиальный отказ от изображения;
- созданы конструктивно четкие, простые объемы на театральных подмостках;
- Крэг делает эти объемы движущимися. Динамика света позволяет пространству постоянно преобразовываться.
- Актеры оказываются не просто в некоей необычной среде, но конфликтуют с этим пространством. Почти всегда фигура теряется среди объемов или же пространство таит нечто роковое, видимое (или угадываемое) зрителем, но не персонажем.
- *конфликтность самого сценического пространства.* Архитектоника Крэга определяет не среду обитания персонажей, но тот конфликт, в котором герои неизменно окажутся.



# Всеволод Мейерхольд



**Актер должен был читаться на сцене как кукла**

# «Ревизор» в постановке В. Мейерхольда



**В. Мейерхольд  
во время  
репетиции  
Немой сцены**