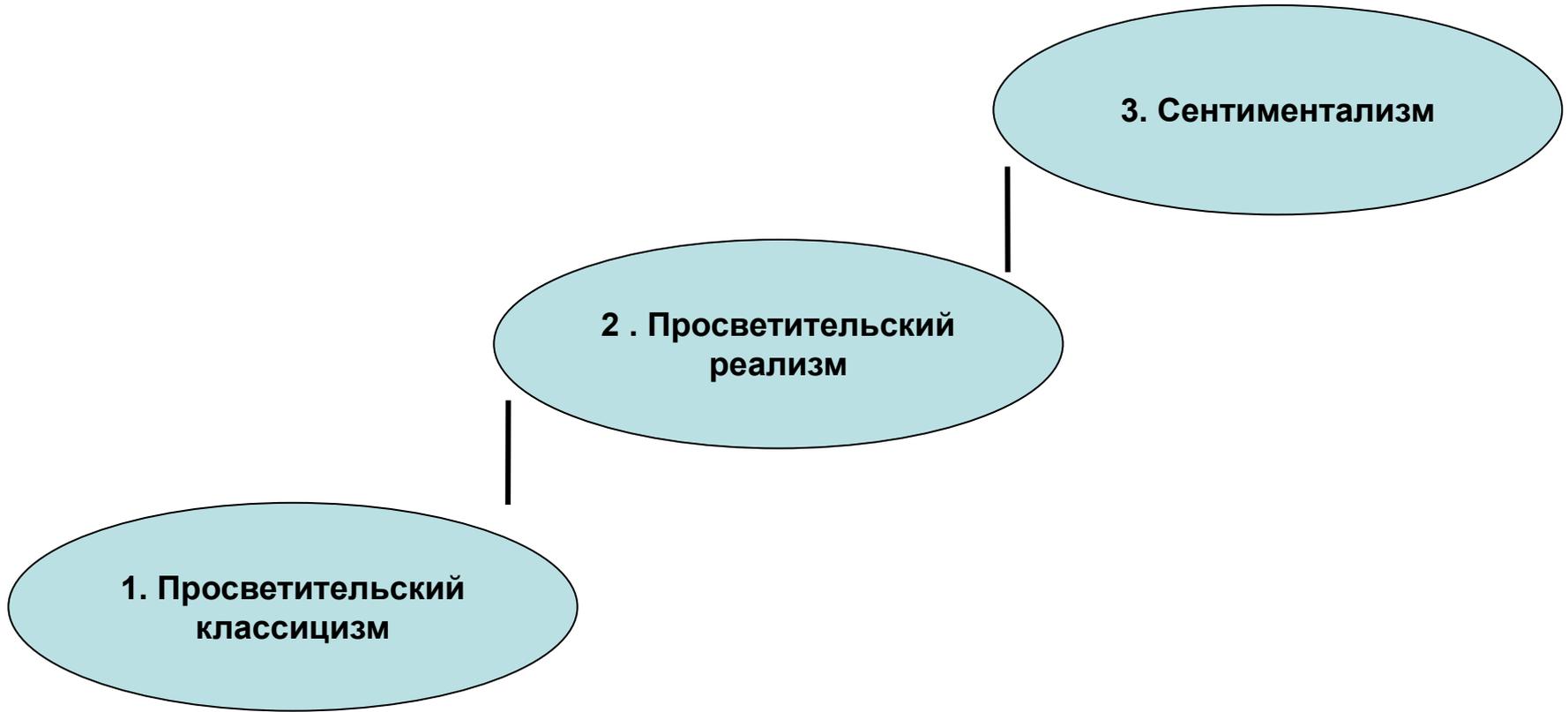

Театр эпохи Просвещения

- В своём развитии просветительское искусство прошло три периода

Французский театр

- **Франсуа Мари Аруэ Вольтер (1694-1778)** – один из крупнейших философов-просветителей XVIII века.
- Поэт, прозаик, сатирик, историк, публицист.
- Творчество Вольтера занимает целых шестьдесят лет.
- Его первым крупным литературным успехом была трагедия «Эдип» (1718), его последним успехом — трагедия «Ирина» (1778).

- **Всего Вольтер написал 52 пьесы различных жанров, в том числе 27 трагедий, т. е. больше, чем Корнель (21 трагедия) и Расин (11 трагедий).**
- **По художественному уровню его трагедий Вольтер должен быть признан третьим великим трагическим поэтом французского классицизма.**

Новаторство Вольтера

1. Драматург использовал в своем творчестве не только античные сюжеты («**Эдип**» «**Брут**»), но также средневековые («**Танкред**» жанр национально-исторической трагедии, впервые изобразившей рыцарские нравы французского средневековья в романтически-живописных тонах, с некоторыми отзвуками «Ромео и Джульетты» Шекспира) и экзотические («**Заира**» - Сирия в эпоху крестовых походов, «**Магомет**» - Аравия, «**Китайский сирота**» - Китай, «**Гебры**» - Иран, «**Альзира**» - Перу).

2. Вольтеровские герои обрели большую эмоциональность, а сценическое действие стало гораздо оживленнее и богаче.

Вольтер делал попытки создать именно такие высоко патетические, эмоциональные и одновременно живописные трагедии, в которых он, по собственному выражению, стремился «истерзать сердце зрителя».

«Заира»

Иерусалимский султан **Оросман** влюблен в прекрасную рабыню Заиру, француженку, воспитанную в серале в мусульманской вере, и собирается сделать ее своей единственной женой.

В это время из Франции прибывает рыцарь **Нерестан**, собравший деньги для выкупа пленных крестоносцев. Султан согласен освободить всех своих пленников, кроме христианского короля Сирии **Люзиньяна**, но Заира добивается отмены этого решения.

Выпущенный из темницы, Люзиньян узнает в Заире и Нерестане своих исчезнувших детей. Перед смертью отец берет у дочери обещание остаться христианкой, а брат Нерестан уговаривает ее бежать.

Однако Заира, горячо любящая Оросмана, решает отказаться от побега и стать женой султана. Голос чувства для нее важнее, чем долг перед религией.

Случайность приводит к трагической развязке пьесы. Оросман узнает о тайных встречах Заиры с Нерестаном и, решив, что любимая обманывает его со счастливым соперником, убивает девушку как раз в тот момент, когда она собирается отказаться от побега. Поняв, какую ошибку совершил, Оросман закалывается сам.

«Альзира»

Драматический конфликт пьесы разворачивается вокруг красавицы Альзиры, дочери местного князя Монтеза, просватанной сначала за свободолюбивого инка Замора, но затем выданной замуж за нелюбимого ею жестокого правителя Перу Гусмана. Возвращение Замора, которого все считали погибшим, чрезвычайно обостряет ситуацию. Выпущенный Альзирой из тюрьмы, в которую его посадил Гусман, Замор закалывает Гусмана. Его и Альзиру ожидает казнь, но их спасает неожиданный перелом в душе умирающего Гусмана, который прощает своего убийцу и осуждает всю свою прежнюю деятельность. Несмотря на примирительный финал, с виду превозносящий величие «истинного» христианства, трагедия в целом носит антихристианский характер; она осуждает несправедливость и насилие, ставя полудиких туземцев выше «цивилизованных» испанских колонизаторов.

- **Жан Лерон Д'Аламбер** - французский учёный-энциклопедист.
- ***«Только вы один умеете волновать сердца; Корнель только ораторствует, а Расин беседует».***

3. В спектаклях начинают использоваться одеяния, которые имели этнографические приметы.

В пьесе «Китайский сирота**», написанной по мотивам оригинальной китайской драмы «Сирота из дома Чжао», драматург попытался создать национальный колорит.**

4. Впервые в
вольтеровских
трагедиях появились
персонажи из низших
сословий.

Трагедия **«Гебры, или**
Нетерпимость»

- **5 Обращение к «смешанному жанру»**
- Пьеса «**Шотландка**» (1760)
написанная в прозе
трогательная история
молодой девушки, дочери
эмигрировавшего в Англию
шотландского лорда Монроза.

- Героиня пьесы мужественно переносит испытания, выпавшие на ее долю во время изгнания, и в конце концов находит отца и выходит замуж за сына его старинного врага лорда Меррея.
- Придерживаясь в основной фабуле стиля сентиментально-мещанской драмы, Вольтер ввел в свою пьесу эпизодический комический персонаж интригана и доносчика Фрелона, представляющий обрисованный в памфлетном стиле портрет его заклятого врага, реакционного журналиста Фрерона. Этот карикатурный персонаж сыграл немалую роль в шумном успехе «Шотландки».

- **Дени Дидро** (1713-1784) – французский писатель, драматург, просветитель, философ-материалист; основатель, редактор «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел».

Театральная деятельность

1. Пьесы

- «Внебрачный сын, или Испытание добродетели» (1757);
- «Отец семейства» (1758) – в основе сюжетов семейные отношения

• 2. Теоретические труды

- «Беседы о «Побочном сыне»» (1757);
- «Рассуждение о драматической поэзии» (1758);
- «Парадокс об актере», написанный Дидро в период с 1770 по 1773 год и опубликованный лишь в 1780 году.

**Принципы драматургии,
сформулированные в
теоретических работах
Дидро, знаменовали собой
подлинную революцию в
театре, а обоснованный им
«серьезный жанр» призван
был противостоять на сцене
трагедии классицизма.**

Классический театр проводил строгое разделение между трагедией, жанром, существовавшим для возвышенных и героических тем, для изображения высшего сословия, с одной стороны, и комедией с будничными темами и героями из простых сословий — с другой.

«Серьёзный жанр» снимал границы, отделявшие аристократические классы от низших, возвышенные чувства от будничных. Право на трагическое перестало быть исключительным правом придворного общества.

Сюжет должен основываться на событии жизненно подлинном, сочетая признаки серьезной комедии и трагедии

«Серьёзный жанр» впоследствии получил распространение под именем мещанской драмы.

- **Мещанская драма**
- Главные герои - представители третьего сословия.
- В пьесах изображаются серьезные, исполненные драматизма конфликты морального и социально-бытового характера.
- Пафос лучших пьес этого жанра — протест против социального неравенства.

- **Классицизм**
- Трагедия – изображала аристократических героев.
- Комедия - жизнь третьего сословия показывалась в комической форме.

«Парадокс об актере»

Крайняя чувствительность порождает посредственных актеров; посредственная чувствительность порождает толпы скверных актеров; полное отсутствие чувствительности создает величайших актеров.

Я хочу, чтобы актёр был очень рассудочным; он должен быть холодным, спокойным наблюдателем.

Меня утверждает в моем мнении неровность актеров, играющих нутром. Не ждите от них никакой цельности; игра их то сильна, то слаба, то горяча, то холодна, то плоска, то возвышенна. Завтра они провалят место, в котором блистали сегодня, зато они блеснут там, где провалились накануне. Меж тем актер, который играет, руководствуясь рассудком, изучением человеческой природы, неустанным подражанием идеальному образу, воображением, памятью, — будет одинаков на всех представлениях, всегда равно совершенен: все было измерено, рассчитано, изучено, упорядочено в его голове; нет в его декламации ни однообразия, ни диссонансов.

«Парадокс об актере»

Настоящая чувствительность и чувствительность театральная — вещи совершенно различные.

Допустим невозможное, — что актриса обладает чувствительностью в той степени, какую может изобразить доведенное до предела искусство; но театр требует подражания стольким характерам, и в каждой роли есть положения настолько противоречивые, что эта редкая плакса, неспособная сыграть две различные роли, была бы хороша лишь в нескольких местах своей единственной роли; трудно вообразить более неровную, ограниченную и нелепую актрису. А попытайся она отдаться вдохновению, все равно эта господствующая чувствительность вернет ее к посредственности.

Великие поэты, великие актеры, может быть, вообще все великие подражатели природы, одаренные прекрасным воображением, силой суждения, тонким чутьем и верным вкусом, — существа наименее чувствительные. Они слишком многогранны, они слишком поглощены наблюдением, познанием, подражанием, чтоб переживать внутреннее волнение.

Быть чувствительным это одно, а чувствовать — другое. Первое принадлежит душе, второе — рассудку. Можно чувствовать сильно, и не уметь передать это. Можно передать хорошо, когда бываешь один, в обществе, у камина, читаешь или играешь для нескольких слушателей, и не создать ничего значительного на сцене. Можно на сцене, с помощью так называемой чувствительности, души, теплоты, передать хорошо одну-две тирады и провалить остальное;

но охватить всю ширь большой роли, расположить правильно свет и тени, удачное и слабое, показать себя равным в местах спокойных и бурных, быть разнообразным в деталях, гармоничным и единым в целом, выработать строгую систему декламации, способную сгладить даже срывы поэта, — возможно лишь при холодном разуме, глубоком суждении, тонком вкусе, упорной работе, долгом опыте и необычайно острой памяти.

Вывод:

За реалистической революцией в драматургии последовала неизбежно реалистическая революция в театре - утверждение нового, реалистического стиля драматического исполнения, т. е. актерского искусства.

Простота и правда, приближение интонаций актера к интонациям простой человеческой речи, без позы и фальшивого пафоса, — вот что требовалось от нового актера.

Умелый, расчетливо-холодный актер, производящий впечатление человека эмоционального, глубоко чувствующего, находит отклик в зрительской аудитории, напротив, игра актера, искренне переживающего на сцене, кажется менее привлекательной.

Актер не должен играть «нутром», а должен быть прекрасным подражателем.

- **Пьер-Огюстен Карон де Бомарше (1732-1799)** - французский драматург и публицист
- Подвергнул резкой критике классицистическое искусство и выступил сторонником теории реалистического театра третьего сословия.
- *«Вовсе не высокое общественное положение трагических персонажей увеличивает во мне интерес к ним, наоборот... чем ближе положение страдающего человека подходит к моему, тем сильнее его несчастье захватывает мою душу».*

- Наибольший успех Бомарше принесли комедии:
- «Севильский цирюльник, или тщетная предосторожность» (1775),
- «Безумный день, или женитьба Фигаро» (1781).
- «Преступная мать» (1792) – написана в жанре мелодрамы

- **«Безумный день, или женитьба Фигаро» - спектакль Московского театра сатиры.**
- **Премьера спектакля состоялась 4 апреля 1969 года. В 1974 году спектакль был записан для телевидения (премьера телеверсии состоялась 29 апреля 1974 года).**

Английский театр

Английский театр XVIII века сыграл заметную роль в истории развития всего европейского театра. Он не только стал родоначальником драматургии Просвещения, но и внес в нее немалый вклад.

Именно в Англии возникли первые образцы мещанской драмы, которые позднее проникли в театры Франции, Германии, и Италии.

Важное место в репертуаре театра занимала и комедия.

Джорж Лилло (1693—1739)

Эдвард Мур (1712—1757)

- **Ричард Бринсли Шеридан (1751—1816).**
- **«Соперники» (1775).**
- **«Дуэнья» (1775).**
- **«Школа злословия» (1777).**

- **«Дуэнья» — советский музыкальный художественный телефильм 1978 года. Экранизация одноимённой классической пьесы британского драматурга Ричарда Б. Шеридана**

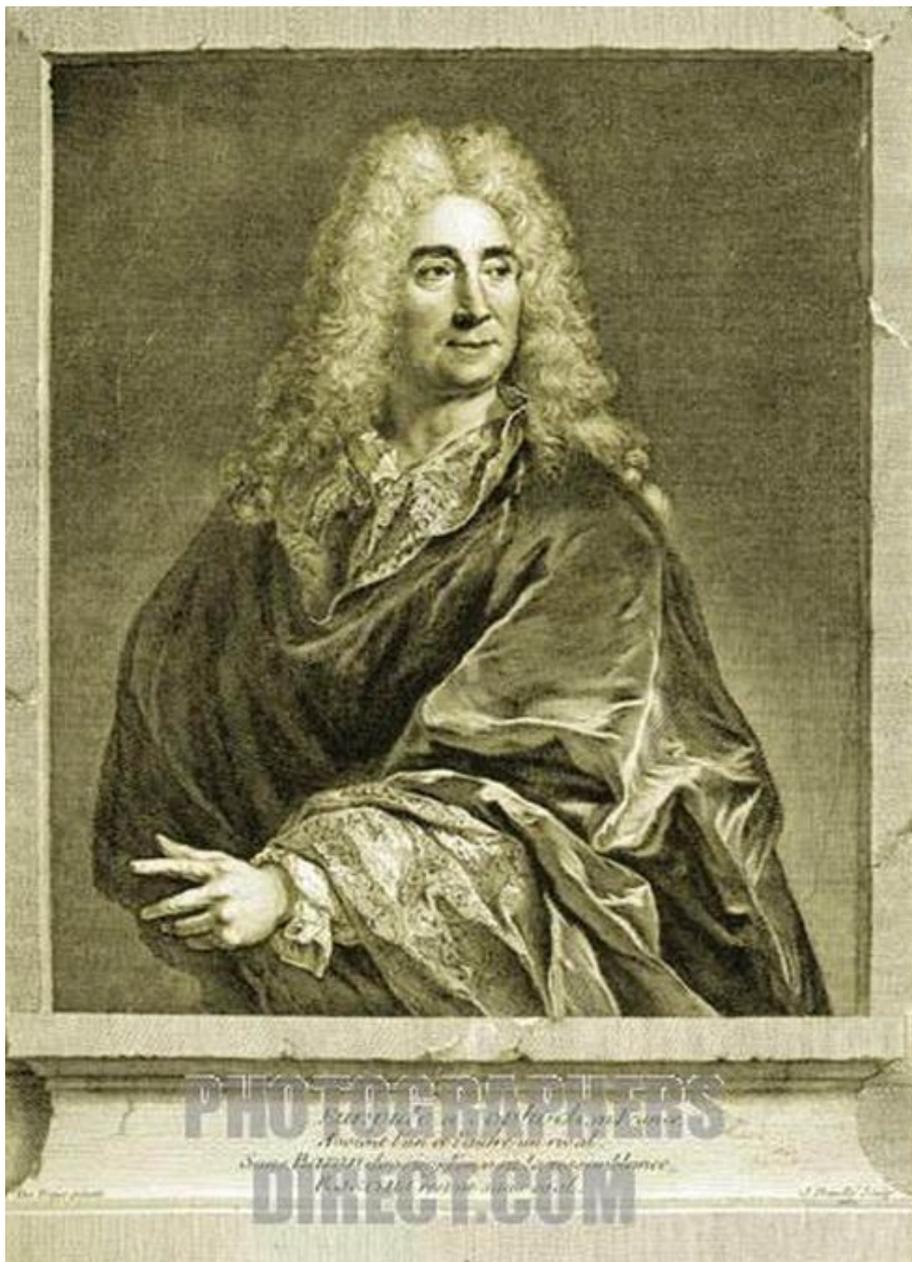
Актёры и актёрское искусство

- **Дэвид Гаррик (1717—1779) - английский актёр, драматург, театральный деятель.**
- **Один из реформаторов сцены и основоположник просветительского реализма в европейском театре.**

- **Гаррик осуществил ряд реформ в области исполнительской техники, репетиционного процесса, а также освещения сцены, устройства зрительного зала и других постановочных моментов.**

- **Мишель Барон** (1653—1729) - французский актер, обладал редким талантом в исполнении как комических, так и трагических ролей; известен также как автор комедий.
- Барон один из первых во французском театре стал преодолевать напыщенно-декламаторский стиль игры актеров эпохи классицизма и стремился к большей простоте и правде как в речи, так и в жестах.

**М. Барон в роли Цинны. «Цинна» П. Корнеля.
«Комеди Франсез». Париж.**

Hyppolite Clairon.

- **Ипполита Клерон** (1723—1803) была актрисой «рассудочного» типа, на который Дидро указывает как на образец актерского искусства.
- В истории французского театра XVIII столетия Клерон известна выработкой нового стиля сценического искусства — преодолением напыщенного декламационного стиля классической трагедии и приближением актера к правде, к интонации простой человеческой речи. Простотой отличались и сценические костюмы Клерон.
- Таким образом, она практически осуществляла театральные идеи Дидро, утверждая реалистический стиль в актерском искусстве.

**Клерон
занималась
анатомией и
психологией,
увлекалась
литературой,
скульптурой,
живописью и
музыкой**

Шарль-Андре ван
Лоо «Ясон и Медея»

- **Мари Дюмениль** (Мари-Франсуаза Маршан, 1711-1803)
- Основанный на чувстве сценический талант Дюмениль диаметрально противоположен рассудочному таланту Клерон.
- Игра Дюмениль на сцене была чрезвычайно неровна, что отмечает и Дидро, но в кульминационных пунктах трагедий она поднималась до подлинной мощи, овладевая зрительным залом.

Дюмениль одной из первых попыталась ответить на призыв Вольтера расширить масштабы трагедийных образов и усилить экспрессивность игры

М. Дюмениль и Ж. Бризар в трагедии «Гофолия» Ж.
Расина. «Комеди Франсез». Париж.

**Ж. Б. Бризар в роли Сафира.
«Магомет» Вольтера**

- **Жан Батист Бризар** был одним из лучших исполнителей ролей «благородных отцов» и «королей» - дон Диего, («Сид») и старый Гораций («Гораций» Корнеля), Лузиньян («Заира» Вольтера) и др.
- Бризар стал одним из основных исполнителей в пьесах жанра мещанской драмы. («Отец семейства» Дидро).
- Был горячим сторонником реформы костюма в классицистической трагедии.

- **Анри Луи Лекен**
(настоящая фамилия Каэн)
(1729—1778) - исполнял
главные роли практически
во всех вольтеровских
пьесах.
- Сыграл Чингисхана в
пьесе «Китайский сирота»,
которая вошла в историю
французского театра тем,
что в этом спектакле
исполнители главных
ролей (А. Л. Лекен и И.
Клерон) впервые
отказались от условного
трагического костюма, их
одеяния имели
этнографические приметы
и соответствовали духу
времени.

- Роль Оросмана в трагедии, написанной на шекспировский сюжет, была сыграна по-новому.
- Многие актеры, исполнявшие эту роль до Лекена, играли скорее французского придворного, чем восточного султана.
- Лекену удалось представить Оросмана человеком сильных и грубых страстей, так не похожим на галантного придворного с изысканными манерами.
- Прежде чем начать работу над образом Оросмана, актер долгое время прорабатывал роль шекспировского Отелло.

А. Лекен в роли Оросмана («Заира» Вольтер).

