

Судьба импровизированной комедии в средние века мало известна. Известно только, что она воскресла в эпоху Возрождения и во второй половине XVI века сделалась излюбленным итальянским зрелищем. Увлечение этой забавой охватило всю Италию, от Альп до Калабрии. И вслед за тем оно распространилось по всей Европе. Труппы итальянских комедиантов появляются в Германии, в Англии, в Испании. Комедия Дель Арте- вид итальянского народного театра , сочетавший в себе черты веселого карнавала, народного фарса и «ученой комедии», сыгранной на буффонный лад. Это спектакли которого создавались методом импровизации, на основе сценария, содержащего краткую сюжетную схему представления.

В основе представления комедии Дель Арте была не пьеса, а краткий сценарий, текст же и отдельные ситуации артисты импровизировали прямо на глазах у зрителей. Герой и героиня говорили на литературном итальянском языке, лица их лишь частично были закрыты черной полумаской. Остальные персонажи общались на различных диалектах Италии, были одеты каждый в традиционный для этого образа костюм и маску, потому и назывались «масками». Театр просуществовал с середины XVI до конца XVIII вв., оказав при этом ключевое воздействие на дальнейшее развитие всего западноевропейского драматического театра.

Труппы, игравшие комедии масок, были первыми в Европе профессиональными театральными труппами, где закладывались основы актёрского мастерства и где впервые присутствовали элементы режиссуры. К XIX веку комедия Дель Арте изживает себя, уступив место театру с писанным сценарием, но находит своё продолжение в пантомиме и мелодраме. В XX веке комедия служит моделью для синтетического театра Мейерхольда и Вахтангова, а также французов Жака Копо и Жана-Луи Барро, возрождавших выразительность сценического жеста и импровизации и придававших большое значение ансамблевой игре. Сейчас элементы приемов комедии Дель Арте используются на телевидении :принцип *tipi fissi*, в котором одни и те же персонажи (маски) участвуют в различных по содержанию сценариях, сегодня широко используется в создании комедийных телесериалов, а искусство импровизации -- в stand-up comedy.

Маска

Кожаная маска была обязательным атрибутом, закрывающим лицо комического персонажа, и изначально понималась исключительно в этом смысле. Однако, со временем маской стали называть и всего персонажа. Актёр как правило играл одну и ту же маску. Актёру, игравшему Бригеллу, редко приходилось играть Панталоне, и наоборот. Часто менялись сценарии, но маска -- значительно реже. Маска становилась образом актёра, который он выбирал в начале карьеры, и играя его всю жизнь, дополнял своей артистической индивидуальностью. Ему не нужно было знать роль, достаточно - знать сценарий -- сюжет и предлагаемые обстоятельства. Всё остальное создавалось в процессе представления путём импровизации. Число масок, появившихся в комедии Дель Арте чрезвычайно велико - более сотни. Однако большинство из них было скорее вариантами нескольких основных масок. У комедии Дель Арте было два основных центра - Венеция и Неаполь. В соответствии с этим сложились и две группы масок.

Северный (венецианский) квартет масок:

Арлекин (Меццетино, Труффальдино, Табарино), -- второй дзанни, глупый слуга;

Бригелла (Скапино, Буффетто) -- первый дзанни, умный слуга;

Доктор (Доктор Баландзоне, Доктор Грациано)-- псевдо-учёный доктор права; старик;

Панталоне (Маньифико, Кассандро, Уберто)-- венецианский купец, скупой старик;

Южный (неаполитанский) квартет масок

Тарталья,- судья-заика;

Скарамучча-- хвастливый вояка, трус;

Ковьелло-- первый дзанни, умный слуга;

Путьчинелла (Полишинель)--второй дзанни, глупый слуга;

Капитан -- хвастливый вояка, трус, северный аналог маски

Скарамуччи;

Лелио (также, Орацио, Люцио, Флавио и т. п.)-- юный влюблённый;

Забелла (также, Лучинда, Витториа и т. п.-- юная влюблённая;

часто героиню называли именем актрисы, игравшей эту роль;

Коломбина, Фантеска, Фьяметта, Смеральдина и т. п., -- служанки

Устройство труппы и канон спектакля
Система сценического искусства комедии Дель Арте сформировалась к концу XVI в. и совершенствовалась в течение следующего столетия. В 1699 г. в Неаполе был издан наиболее полный кодекс комедии, «Dell'arte representiva, premediata e all'improvviso», составленный Андреа Перуччи.

Спектакль начинается и заканчивается парадом с участием всех актёров, с музыкой, танцем, с лацци (буффонными трюками) и дурачествами, состоит из трёх актов. В перерывах между актами исполнялись короткие интермедии. Действие должно быть ограничено во времени (двадцатичетырехчасовой канон).

На севере маски строились с тем, чтобы сценарии сохранял какой-то драматургический канон.

На юге больше заботились о том, чтобы сценарий санкционировал бурное веселье. .

Пафос южных сценариев был иной. Он определялся непрерывным фейерверком лацци, и маски должны были служить этой цели.

Поэтому хотя на юге, как и на севере, присутствовали первый и второй дзани, их функции отличались тем, что буффонный элемент в них подчеркнут больше. И старики на юге играли не столь значительную роль, что, в свою очередь, приводило к убыстрению темпа представления.

Основой спектакля в комедии Дель Арте является **сценарий** (или канва)-- это очень краткое изложение по эпизодам сюжета с подробным описанием действующих лиц, порядка выхода на сцену, действий актёров, основных лацци и предметов реквизита.

Большинство сценариев представляют собой **переделку существующих комедий, рассказов и новелл** для нужд отдельно взятой труппы (со своим набором масок), наскоро набросанный текст, вывешиваемый за кулисами на время спектакля.

Сценарий, как правило, **комедийного характера**, но это может быть **и трагедия, и трагикомедия, и пастораль** (в сборнике сценариев Фламинио Скала, которые играла на сцене труппа «Джелози» присутствуют трагедии; известно также, что странствующая по французской провинции труппа Мольера-Дюффрена иногда играла трагедии, впрочем, без особого успеха).

Диалект был одним из необходимых элементов, характеризующих маску. В первую очередь, **это касается масок комических** и буффонных, так как благородные маски, дамы, кавалеры и влюблённые, говорят на литературном языке Италии, т.е. на тосканском диалекте в его римском произношении. **Диалект дополняет характеристику персонажа**, указывая на его происхождение, а также даёт свой комический эффект.

Кроме того, в **каждой области Италии создавалась своя маска** со своим местным диалектом (например, флорентийская маска Стентерелло). Такие маски, как правило, пользовались популярностью на небольших территориях, где был распространён тот или иной диалект, и их известность не выходила за эти границы.

- Ксения Фокша
- Юлия Понаморёва

Joh. Jacob Schübler del.

Joh. Balth. Prokert Sculptor

Cum Pr. Sac. Cae. Maj. L. M. Probst General Sec. Wolffj. exc. Aug. V.