

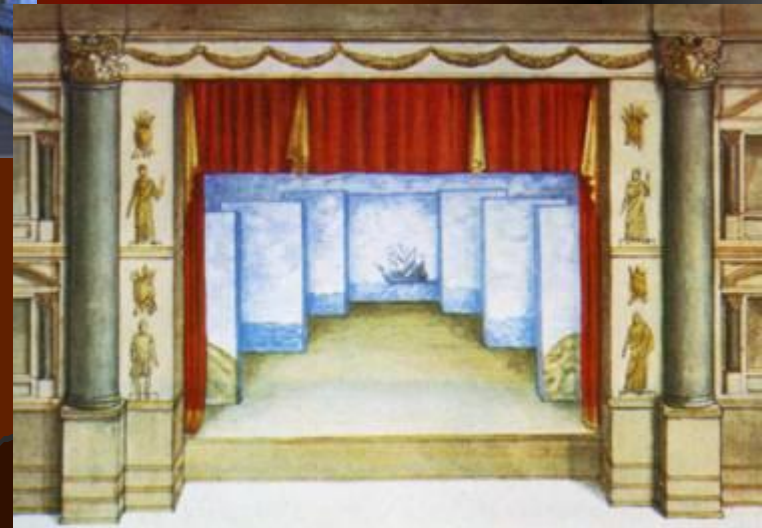
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

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

Гуманистический театр - это театр, где ученые люди играют для ученых людей, довольно искусственное образование, подсказанное не жизнью, а собственными умозрительными представлениями гуманистов.

Театральное здание в античных традициях.
Арх. Фарнезе

ИТАЛЬЯНСКИЙ ТЕАТР КОМЕДИЯ ДЕЛЬ АРТЕ

Но 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 К. д. а. были типовые «маски», переходившие из одного спектакля в другой. Возникнув в середине 16 в., К. д. а. унаследовала реалистические традиции народного фарса, маски и буффонаду карнавальных действий.

У комедии дель арте было два основных 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.

Вначале это был персонаж вспомогательный, но постепенно его участие в сюжете сценариев театра масок становилось все более значительным.

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

МАСКИ СЛУГ «ДЗАННИ»

Дзанни – это бергамское и венецианское произношение имени Джованни.

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

Бригелла – первый дзанни. Это умный, хитрый, изобретательный, злой, говорливый слуга, не останавливающийся ни перед чем для того, чтобы устроить свои дела и извлечь для себя отовсюду пользу. Бригелла преимущественно ведет интригу комедии и двигает ее действие вперед.

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

МАСКА АРЛЕКИНА

Название маски восходит к 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, зловещего 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.

МАСКА ПЬЕРО

середине 17 в., крестьянин-мукомол, отсюда – набеленное лицо персонажа. Прототип – маска Педролино из итальянской комедии дель арте, изначально ловкий, изворотливый, как все дзанни (франц. Pierrot, уменьшенная форма имени Пьер), один из персонажей французского ярмарочного театра, возникший в середине 17 в., крестьянин-мукомол, отсюда – набеленное лицо персонажа. Прототип – маска Педролино из итальянской комедии дель арте, изначально ловкий, изворотливый, как все дзанни, но часто попадающий впросак персонаж. Актер играл его без маски, в широкой крестьянской рубахе из мешковины, а лицо обсыпал мукой. На сцене парижского театра «Комеди Итальянн» превратился в печального несчастного возлюбленного, соперника более

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

Это образ веселой бойкой девушки. На Серветте, как и на Арлекине, первоначально была надета крестьянская одежда в заплатках, которая постепенно превратилась в элегантный костюм субретки: пеструю блузку с коротенькой пестрой юбкой.

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. Именно актеры, исполнявшие роли влюбленных, первыми отказались от импровизации и начали записывать тексты своих персонажей.

МАСКИ СТАРИКОВ

МАСКА ТАРТАЛЬИ

В квартете южных, неаполитанских масок не было старика, параллельного северным Панталоне или Доктору. Этот пробел заполняла в известном смысле 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.

Панталоне.

Доктор и Панталоне

МАСКА ДОКТОРА

Другой образ сатирического старика - *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, па лице маска.

Harlequin.

Zany Corneto.

Il Segnor Pantalon.

Карло Гоцци

(1720–1806), итальянский драматург. Воскрешая традиционную комедию масок, Гоцци написал ряд сказочных пьес, названных им «фьябами». Всего Гоцци сочинил 10 сказок-фьяб, в том числе «Король-олень», «Любовь к трем апельсинам», «Ворон», «Турандот» и «Зеленая птичка». В основу их сюжетов легли детские сказки; сами пьесы отличаются необычностью обстановки, чудесными превращениями и наличием знакомых персонажей-масок.

Кадр из фильма «Король-олень», 1971

Карло Гольдони

1707–1793), итальянский драматург.

С раннего детства проявил страстный интерес к театру, в 8 лет написал свою первую пьесу. Гольдони избрал драматургию своей профессией и до 1762 регулярно создавал пьесы для театров Венеции.

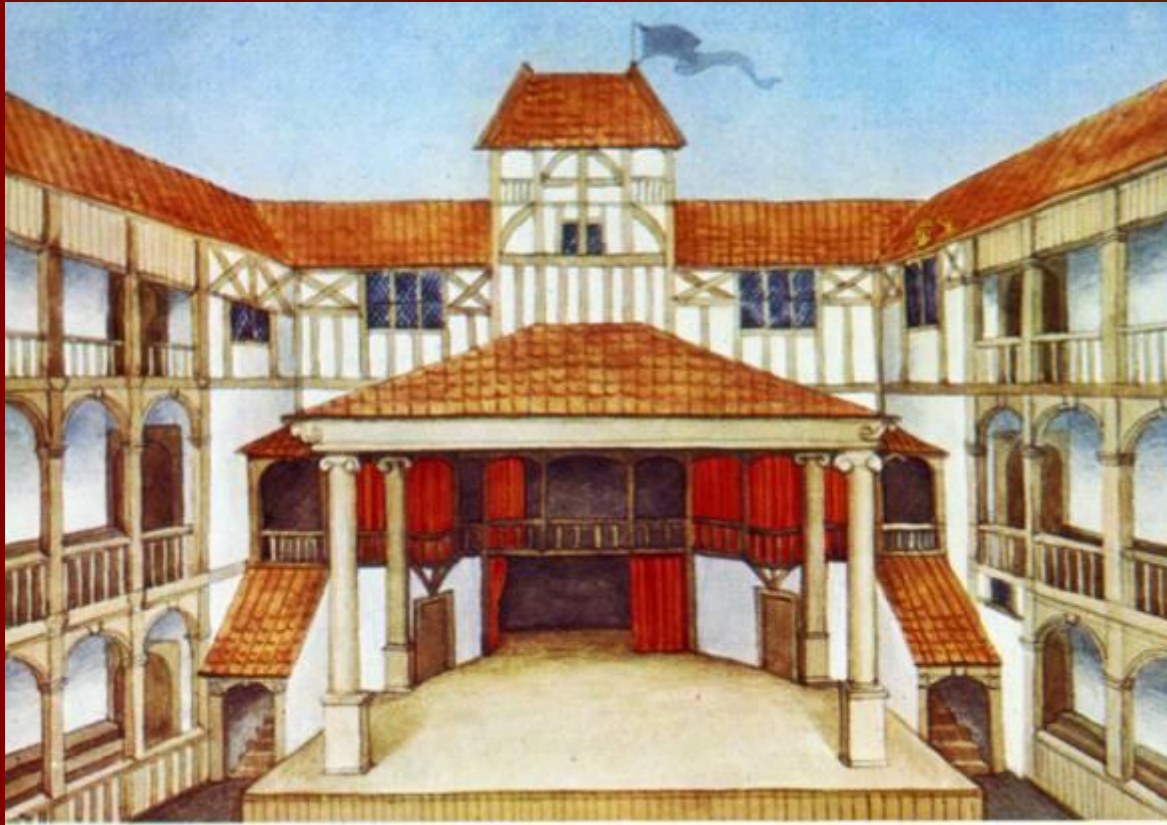
Его перу принадлежит более 260 произведений самых разных жанров – *Слуга двух господ*, *Семья антиквария*, *Кофейная*, *Трактирщица*. Многие пьесы Гольдони построены по образцу комедии дель арте, самого популярного в то время на итальянской сцене жанра. Гольдони, однако, понемногу видоизменял этот жанр, избавляясь от его основных компонентов – импровизации, масок и устоявшихся шаблонных персонажей. За что Гоцци считал его первейшим врагом и соперником.

ТРАДИЦИИ КОМЕДИИ ДЕЛЬ АРТЕ В НАШИ ДНИ

Сцены из спектаклей Король олень Московского театра
«Сфера» 1996, школы «Интеллектуал» 2006

АНГЛИЙСКИЙ ТЕАТР ВИЛЬЯМ ШЕСПИР

Расцвету английского театра Возрождения предшествовала эпоха **моралите** – вначале религиозно-мистические, а затем идеологические и политические уличные представления.

Одновременно существовал и другой жанр – **интерлюдия** («игра между»), то есть игра между действующими лицами, пьеса вообще.

Персонажи интерлюдии – это иаски из различных слоёв общества. Например, в пьесе «Четыре Р» играли персонажи, названные на букву «Р» - palmer, pardoner, poticary, pedlar (паломник, индульгенщик, аптекарь и разносчик)

Первое театральное здание Лондона, построенное в 1576 году назвалось просто и без претензий – «Театр». Первый спектакль, в нём сыгранный, назывался «Испанская трагедия» Томаса Кида. Но в предыдущий период ставили античный репертуар.

Театральное здание напоминало гостиницу. Спектакли начинались в три часа дня и не нуждались в освещении.

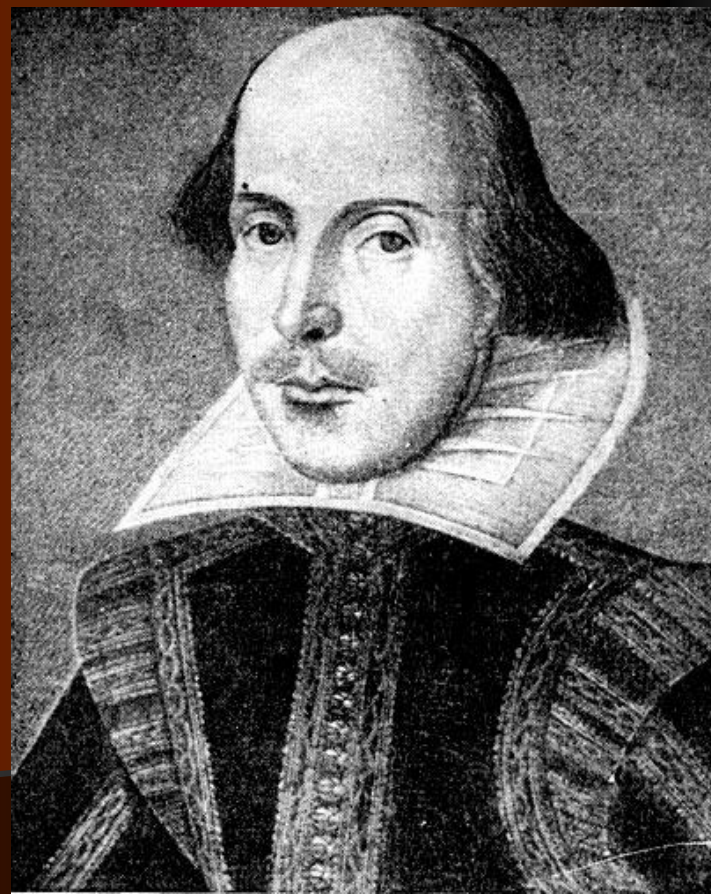
При жизни этого автора ни у кого не вызывало сомнений, что он собственноручно пишет свои работы, Зато после смерти появилось много утверждений и даже доказательств, что его знаменитые пьесы написаны вовсе не тем, кто известен, как их автор? О ком речь?

Уильям Шекспир

(Shakespeare)

(1564–1616)

Английский драматург, поэт,
актер королевской труппы.

Как назывался
театр труппы
Шекспира?

«Глобус»

Реконструированный театр «Глобус» в Лондоне представляет собой многогранник с выдающейся в партер сценой и галереями для обеспеченных зрителей и стоячий партер с земляным полом для простонародья. Крыша нависает лишь над сценой и над галереями. В плохую погоду спектакли отменялись.

Элементы оформления английского театра условны. Сцена в театре «Глобус» - это несменяемая декорация, с обязательным балконом, нишей в глубине сцены и боковыми дверями, которая позволяет условно изображать и дом, и сад и поле битвы, а также море, лес, замок и дворец.

Место действия обозначалось предметами в руках актёров или текстом пьесы. Костюмы были более конкретны и даже богаты. Женские роли всегда исполняли юноши, и часто задерживалось начало спектакля, пока Джульетта или Дездемона не побреются.

Уильям Шекспир

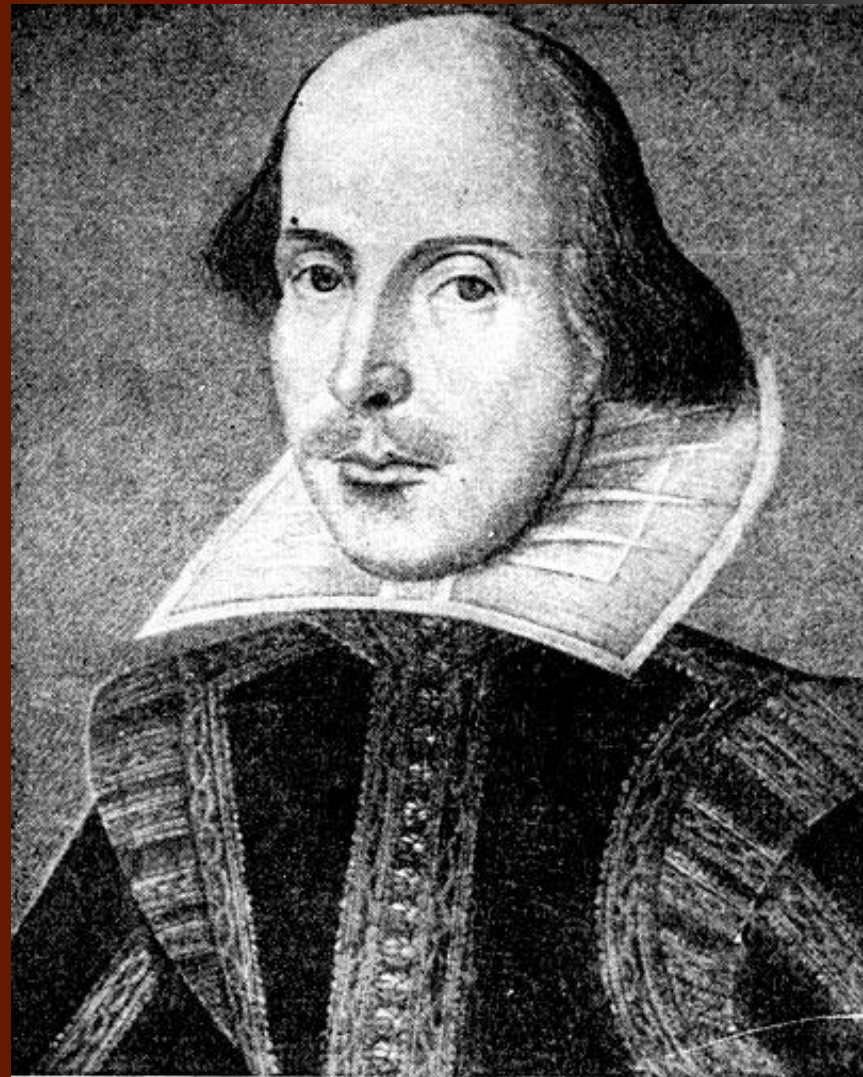
(1564–1616)

Английский драматург, поэт, актер
королевской труппы.

Театры в Лондоне существовали и до шекспировской труппы. В 1594 г. он присоединился к составу труппы лорда-камергера Хансдона. Началась эпоха Шекспира.

В 1590-х гг. появилось большинство его комедий. В 1595-96 годах написана трагедия «Ромео и Джульетта», вслед за ней «Венецианский купец».

Осенью 1599 г. открылся театр «Глобус». Шекспир был одним из его совладельцев, актером труппы и основным драматургом. Начался период «великих трагедий» (1601-1606). К ним принадлежат «Отелло» (1604), «Король Лир» (1605), «Макбет» (1606).

Шекспир написал 37 пьес, многие из которых являлись переделкой народных историй и более ранних пьес, например, античных.

Это чувство Шекспир назвал «чудовищем с зелёными глазами». О чём он говорил?

«Берегитесь.....**ревности**....., сеньор,
То чудище с зелёными глазами,
Глумящееся над своей добычей.
Блажен рогач, к измене равнодушный;
Но жалок тот, кто любит и не верит,
Подозревает и боготворит...

- убеждал Яго своего генерала.

В одном американском фильме «Человек эпохи Возрождения» один из героев весьма своеобразно доказывает, что самыми живучими людьми являются солдаты и студенты. В качестве примера он приводит известное произведение Шекспира. Какое и почему?

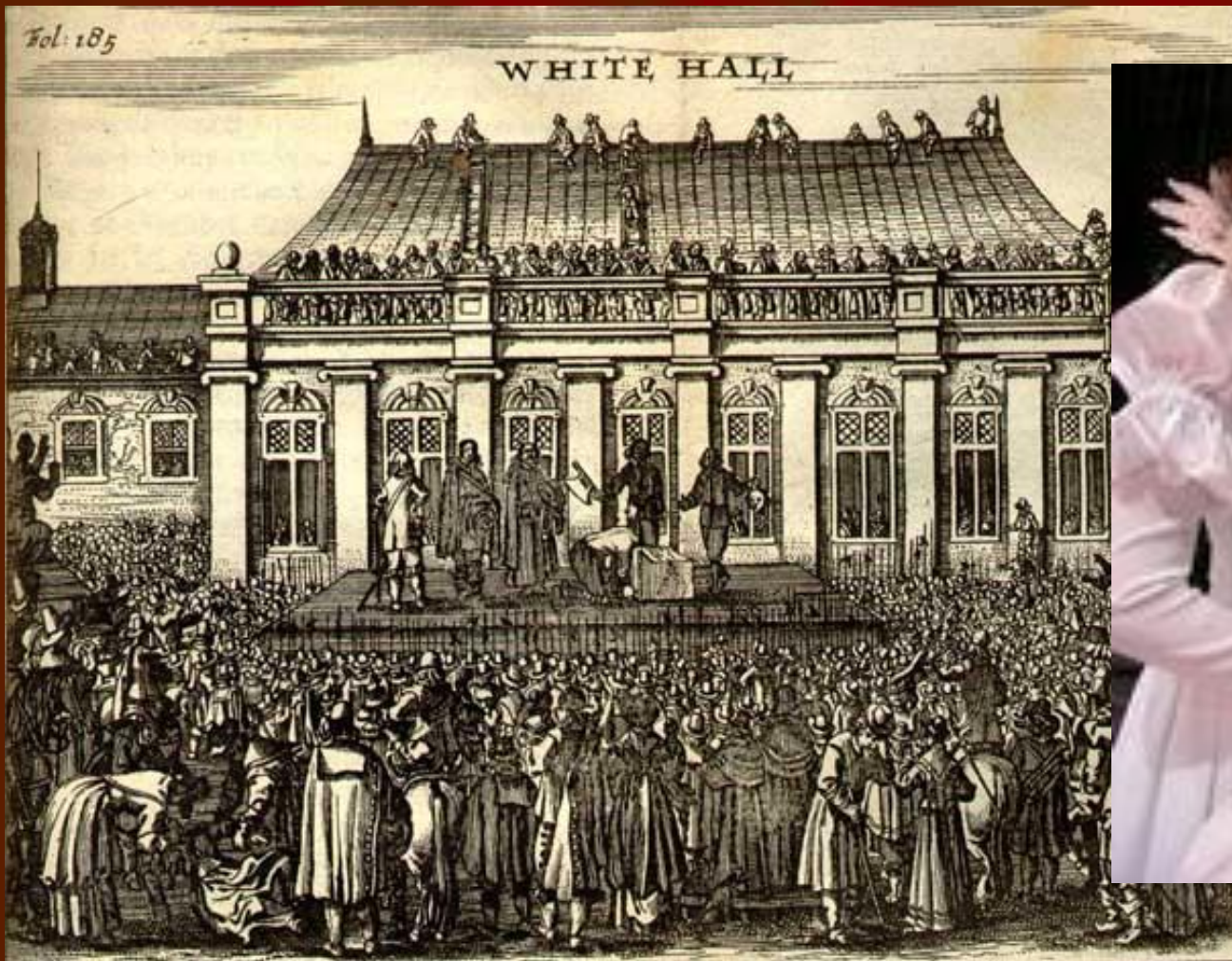
«Гамлет». Имеются в виду Фортинбрас и Горацио, единственные выжившие к концу пьесы герои.

Полоний учил своего сына Лаэрта:

« не занимай и не ссужай.

Ссужая, лишаемся мы... ..денег и друзей.»

Кто явился действительным виновником смерти Ромео и Джульетты и почему?

Шекспир завершает процесс создания национальной культуры и английского языка; его творчество подводит итог всей эпохе европейского Возрождения. Пьесы Шекспира по сей день составляют основу мирового театрального репертуара.

ИСПАНСКИЙ ТЕАТР КОМЕДИЯ ПЛАЩА И ШПАГИ

Золотой век испанской культуры, период расцвета испанского возрождения и национального театра пришёлся на XVII век. Это было время политического и социального упадка Испанского королевства.

И все же, это тяжкое для страны время является периодом ее наивысшего культурного подъема, периодом создания национального театра, участником которого явился и блестящий драматург Лопе де Вега.

Термином "комедия" (comedia) в старой испанской драматургии именовалась, независимо от характера ее сюжета, любая трехактная, написанная в стихотворной форме пьеса.

Виды испанских комедий

- комедия плаща и шпаги,
- дворцовая комедия,
- комедия интриги,
- комедия случайностей

Театральные площадки в Испании назывались "коррали" от исп. el corral - буквально: двор, загон, а также театральное помещение, театр.

ЛОПЕ ДЕ ВЕГА

Лопе Феликс де Вега Карпью
(1562-1635)

- Родился в семье ремесленника - золотошвея
- С шести лет сочиняет стихи, а первая его пьеса была поставлена, когда автору было 14 лет
 - С 1576 по 1578 годы Лопе учился в университете Алкала, математике и астрономии в королевской академии математических наук,
 - служил секретарем у вельможи,
 - ушел добровольцем в армию, в 1588 году стал воином "Непобедимой армады".
 - Затем работает для театральных трупп.
 - В 1614 принял сан священника ордена Св. Франциска Ассизского
 - оставил огромное литературное наследие: его перу принадлежат более 2000 пьес (до нас дошло более 500), романы, сонеты и научные трактаты.

"Появился - чудо природы - великий Лопе де Вега и стал самодержцем в театральной империи" *Сервантес*

ДВЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСТВА ДРАМАТУРГА

*«Нет превосходней тем, чем **темы чести**;
Они волнуют всех без исключения.
За ними **темы доблести** идут, -
Ведь доблестью любят повсюду.»*

Вокруг понятия "чести" Лопе объединял многообразные проявления человеческого достоинства, а вокруг термина "доблесть" примеры героических деяний.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПЬЕС ЛОПЕ ДЕ ВЕГА

- **Широкий диапазон мест и времени действий.**

Во времени сюжеты его комедий охватывают период от сотворения мира до событий современной Лопе эпохи. В пространстве они выходят далеко за пределы Испании

- **особое значение интриги**, для создания динамики событий, острых конфликтов, многообразных психологических состояний героев.

- **резкие смены ритмов, неожиданные повороты сюжета**, театральные приемы комедии "плаща и шпаги" (переодевания, узнавания)

- **универсальность языка** Лопе де Вега - одного из самых богатых в лексическом отношении писателей в мире. В его текстах соединяется народный язык, куплеты романсов и высокий стиль романсеро – испанской эпической поэзии.

ЗАБАВНЫЙ ФАКТ!!!

Первая пьеса о России появилась на Западе, причём в ту эпоху, когда в России о театре и пьесах ещё никто и не думал, – в 1617 году. И была то не просто пьеса, а трагедия о событиях Смутного времени. Называлась она "Великий князь Московский", сочинил её Лопе де Вега.

- **Заложил основы "простонародной",** внеклассицистской **национальной драмы,** живущей не по нормам античной поэтики, а интересами своего времени и своего широко демократического зрителя.

*«Но мы в Испании так удалились
От строгого искусства, что сейчас
Ученые должны молчать у нас.»*

- **эстетика реализма** , то есть отрицание единства жанрового стиля "**смешения трагичного с забавным**" или "смеси возвышенного и смешного", мотивируемое законами самой природы, которая, как пишет Лопе,

*...тем для нас прекрасна,
Что крайности являет ежечасно.*

- поставил вопрос о необходимости разумной и гуманной власти, заботящейся о нуждах народа и провозгласил право этого народа бороться за такую власть («Фуэнте овехуна»)

- В комедиях "плаща и шпаги" Лопе де Вега раскрыл богатство внутреннего мира человека, прославил силу настоящей любви, защищал право молодого поколения бороться за эту любовь с предрассудками («Собака на сене», «Учитель танцев»).