

Театр средневековья

Древний Рим был воинственен и очень любил роскошь. Города росли и требовали всё больше денег для безбедного существования, а значит, увеличивались поборы с завоеванных территорий.

Богатство развратило древний Рим, главным лозунгом стало выражение: «Хлеба и зрелищ!».

Для жестоких представлений строились огромные цирки, такие как Колизей.

Римляне забыли о греческих принципах гармонии человеческой души и тела. Телесные удовольствия и развлечения ставились превыше всего.

Сопrotивляясь ожесточению
людей и несмотря на гонения
властей Рима,
христианское вероучение
за несколько столетий
завоевало сердца и умы
большинства населения.

В 330 г. император
Константин I Великий
приняв крещение,
перенёс столицу империи
из Рима в город Византий,
позже переименованный в
Константинополь,
который стали называть
«вторым Римом».

Восстания рабов внутри страны и нашествия варварских племен извне положили конец разложившемуся римскому государству. В 476 г. великий Рим пал. Его многоколонные беломраморные храмы и театры лежали в развалинах. В огне погибли рукописи античных трагедий и комедий. Высокообразованные актеры остались без дела...

На развалинах Римской империи родился **феодализм**.

Наследие античной культуры отчасти сохранялось. Но язык образованных людей — латинский — не был понятен завоевателям-варварам. На культуру Европы теперь все большее влияние оказывала христианская религия, постепенно овладевавшая чувствами и умами людей, но языческие верования на окраинах империи еще были очень сильны. Средневековье было полно противоречий: научные открытия боролись с суевериями, тяга к наслаждениям подавлялась аскетичными религиозными требованиями. Это противоречие рождало борьбу «земного» плотского начала с духовными возвышенными идеалами.

Средневековые зрелища.

Жизнь средневекового человека была нелегкой: войны, чума, холера, оспа, саранча, голод косили людей.

Звонили колокола, шли бесконечные церковные службы. Все ждали «страшного суда» и гибели мира, но время шло, а «страшный суд» не наступал.

Люди хотели радоваться и веселиться, сколько бы церковь ни запрещала «греховные, языческие» зрелища. Простых людей развлекали подлинно народные артисты —

гистрионы.

Театра как особого искусства драматического и музыкального представления и специального здания, предназначенного для зрелищ, больше не существовало. Однако в немногих сохранившихся

цирках вплоть до VIII в.

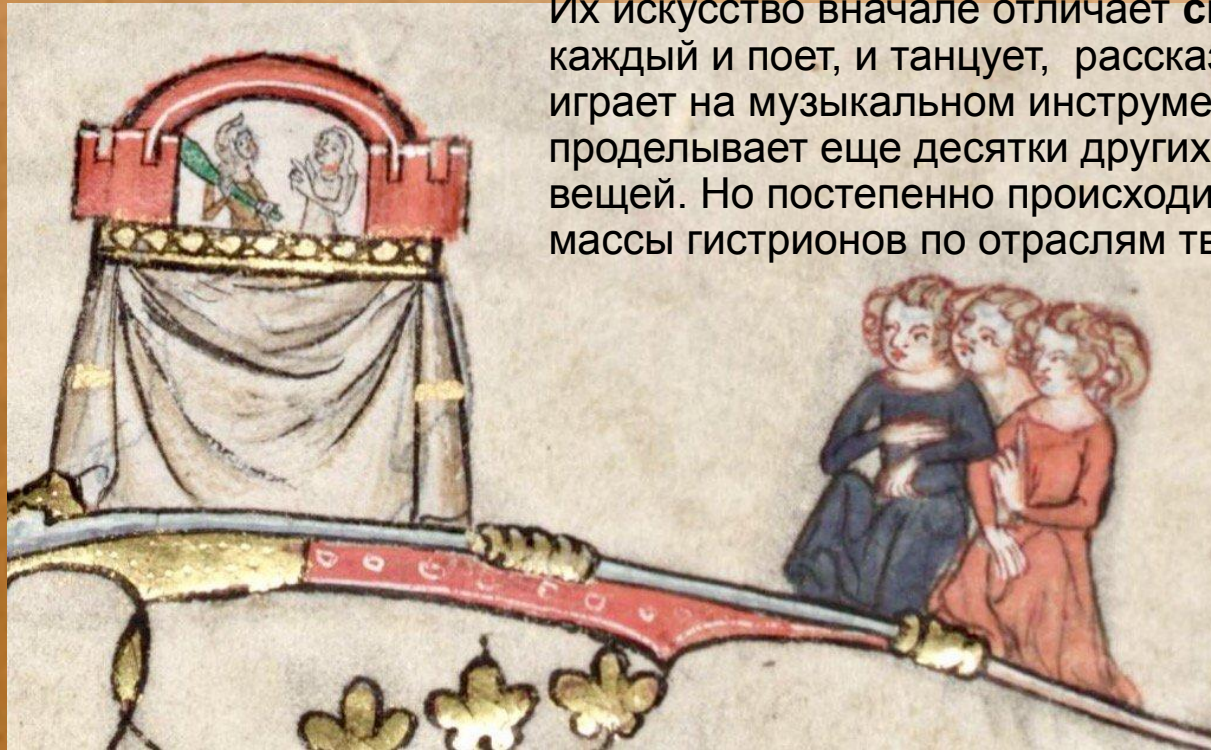
продолжали выступать мимы, акробаты, дрессировщики зверей.

А на деревенских и городских площадях устраивались устрашающие зрелища — **публичные казни** еретиков и «ведьм».

Средневековые артисты.

Во Франции бродячих артистов называют жонглерами, в Германии – шпильманам, в Польше – франтами, в Болгарии – кукерами, в России – скоморохами. Среди них были карлики, уродцы, великанши, необыкновенные силачи, рвавшие цепи, канатоходцы, бородатые женщины. Они водили с собой собак, обезьян в красных юбочках, сурков... Были среди них и кукольные с деревянными куклами.

С XII в. их количество исчисляется тысячами. Их искусство вначале отличает **синкретизм**: каждый и поет, и танцует, рассказывает сказки и играет на музыкальном инструменте, и проделывает еще десятки других забавных вещей. Но постепенно происходит расслоение массы гистрионов по отраслям творчества.

*Я различаю господина от слуги,
Я различаю издали очаг по дыму,
Я различаю по начинке пироги,
Я различаю быстро от жонглера мима.*
(поэт Франсуа Вийон, 15 век.)

Происходит разделение гистрионов по видам творчества. Среди них различали актеров низких жанров комиков — **буффионов и мимов**. Гистрионы, владеющие цирковым искусством, искусством рассказчика, чревовещателя, певца и музыканта, назывались **жонглерами**. Сочинители и исполнители стихов, баллад и танцевальных песен — были прозваны **трубадурами**. Жонглеры, которые оставались постоянно служить в замках стали называть служителями искусства - **менестрелями**. Жонглёры, трубадуры и менестрели – актеры высокого класса. **Ваганты** – дерзкие и бесстрашные сатирики и пародисты, которые выходили из среды школяров и разжалованных священников. В творчестве вагантов и трубадуров, выражался бунтарский, антиаскетический и антицерковный дух. Они выступали с пародийными латинскими песнями на церковные гимны и с пародиями на церковные обряды, в которых вместо обращения к «Богу Всемогущему» было обращение к «Бахусу Всепьющему». Их сатира часто была кощунственной и доходила даже до пародирования молитвы «Отче наш», а карнавальное действо проникало даже под церковные своды. За это трубадуры и ваганты были гонимы церковью.

Общества дураков

Под влиянием вагантов в 1381 году в городе Клеве было создано одно из первых дурацких обществ - «Орден Дураков». «Дурацкие корпорации» своим внутренним устройством в точности копировали церковную иерархию вплоть до Папы. Весь мир управляется дураками, считали ваганты, значит стоит вступить в общество дураков и восхвалить глупость. Лозунгом дурацких корпораций был латинский афоризм **«Число дураков бесконечно»**.

Члены общества дураков одевались в желто-зеленые полосатые костюмы, а на голове у них красовались длинные ослиные уши. Уши символизировали глупость, желтый цвет означал веселье, а зеленый - юность и надежду.

«Они танцуют в церковном хоре, переодетые женщинами. Они поют непристойные песни. Они кадят вонючим дымом, исходящим от подошв старых башмаков. Они прыгают, бегают по церкви, нисколько не стыдясь. А затем они разъезжают по городу в грязных повозках и тележках, вызывая смех своих спутников и сотоварищей, проделывая непристойные жесты и произнося постыдные, грязные слова».

Народные истоки театральных зрелищ.

Жонглеры присматривались к народным праздничным играм, вслушивались в речь крестьян и горожан, в их поговорки, прибаутки и шутки, многое перенимали для своих ярких, веселых, остроумных зрелищ. Деревенское население по древним обычаям праздновало конец зимы, приход весны, сбор урожая; в играх, танцах и песнях люди выражали свою наивную веру в богов, олицетворяющих силы природы. Самыми зрелищными были «Майские игры» или «Битва Зимы и Весны». По всей Европе устраивались костюмированные карнавальные шествия. Церковь была не в силах искоренить народные зрелища: представления жонглеров, пение вагантов, карнавалы, масленичные игры. Напротив чем больше запрещала церковь веселье и смех, тем больше народ шутил над этими запретами.

Карнавал в Нюрнберге, ок. 1500 г.

Служители церкви быстро поняли силу воздействия этих театральных зрелищ на массы и стали создавать свои представления — «действия», наполненные религиозным содержанием. В них наглядно, в лицах, на положительных и отрицательных примерах народу внушалась необходимость соблюдать заповеди, быть богобоязненным и верно служить своему господину и королю.

Иллюстрация из средневековой азбуки.

*В средние века театральные представления
четко разделились на:*

Церковные

*Церковь стремилась
разнообразить службу*

Светские

*Крестьяне и рыцари
устраивали
театрализованные
игры для развлечения*

Сюжет «Поклонение волхвов»

Литургическая драма

Церковная служба - **месса** театрализуется, вырабатывается ритуал чтения эпизодов из жизни, страданий и воскресения Иисуса Христа.

Зарождается **литургическая драма**.

Самой ранней считается сцена трёх Марий, пришедших ко гробу Христа. Разыгрывалась эта драма в пасхальные дни, начиная с IX века.

Два или три священника, надев особые платки, обозначающие женские одежды, подходили к склепу, у которого сидел одетый во все белое молодой священник, изображавший ангела.

Ангел: «Кого вы ищете в гробу, христианки?»

Марии (хором): «Иисуса Назарянина, распятого, о небожитель».

Ангел: «Его здесь нет, он воскрес, как предсказал раньше. Идите, возвестите, что он восстал из гроба».

После этого хор пел молитву, восхвалявшую воскресение Христа.

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

Разнообразными были инсценировки рождественского цикла, состоявшие обычно из четырех литургических драм.

Полулитургическая драма.

Постепенно бытовые эпизоды, вошедшие в литургическую драму, стали отвлекать зрителей от церковной мессы.

Священники выводят представление из-под сводов храма на паперть и к XII в. появляется **полулитургическая драма**.

Спектакли играют уже не привязываясь к церковным праздникам, часто играют во время ярмарок. Выйдя из-под сводов собора, действие тут же подпало под влияние городской толпы. Теперь актеры говорили не на латыни, а на местных наречиях, понятных зрителям.

Почтенные роли литургической драмы, например, роль Христа или девы Марии, исполняли священники, благочестивые любители театрального искусства играли остальные роли, а опасные для праведных христиан бесовские роли дьяволят с огромным темпераментом и весельем разыгрывали специально приглашаемые гистрионы.

В популярной драме «Действо об Адаме» черти устраивали веселую пляску, встречая в аду Адама и Еву. Они подвергали грешников жестоким пыткам, наводя на свои жертвы ужас страшными ужимками, дикими тарабарскими восклицаниями, вызывавшими дружный взрыв смеха у зрителей.

Зрителям очень нравились эпизоды с чудесами, которые скоро выделились в отдельные спектакли. Их называли **мираклями** (от лат. *Miraculum* – чудо).

В миракле земная жизнь изображалась как прибежище скорби и страданий. Только чудесное вмешательство небесных сил в судьбу человека приводило к торжеству справедливости и попранию порока. Сюжеты строились на бытовых примерах из реальной жизни, однако постоянно имело место присутствие "темных сил" - потусторонние контакты с чертом, ангелами, дьяволом, попадание в ад. Со временем в мираклях начинают использоваться сюжеты легенд. Миракль сочинялся в стихотворной форме. В эпоху Возрождения в Испании миракли превратились в "пьесы о святых", которые писали крупнейшие авторы.

Рыцарь надевает адский костюм.
Миниатюра.

Организа ция театральн ого пространс тва

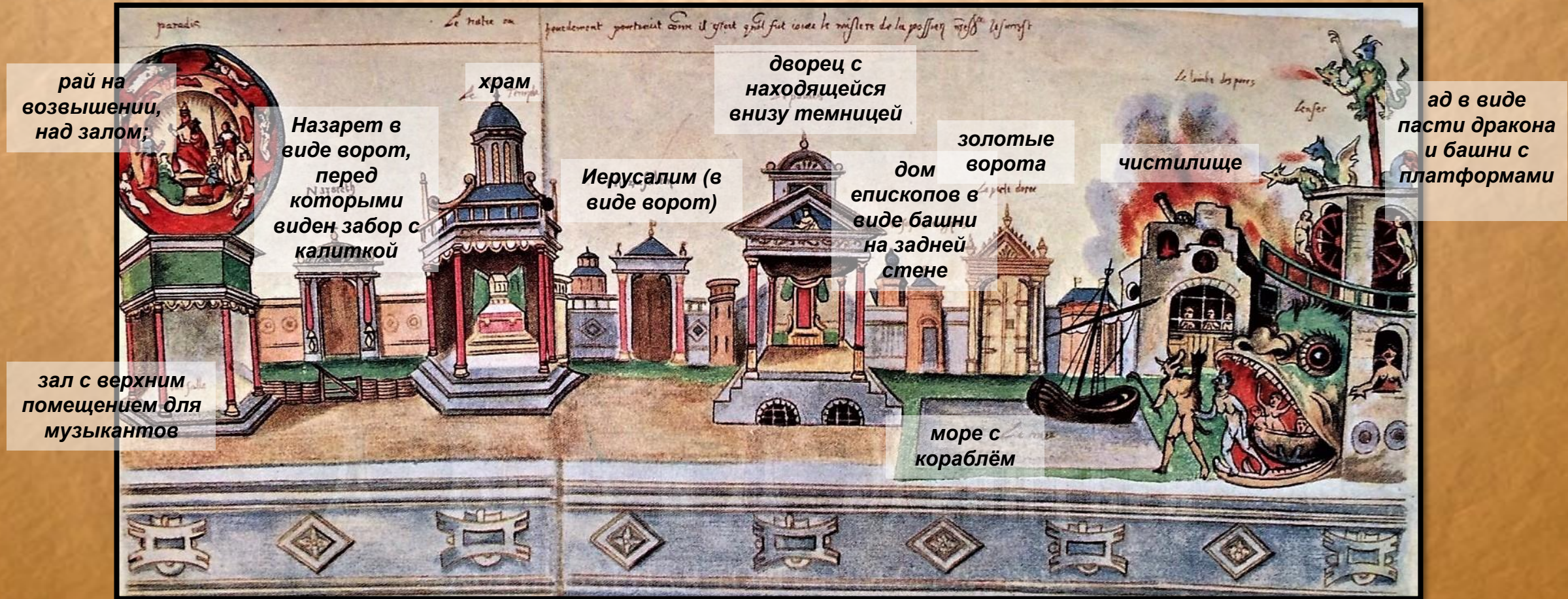
Существовало три способа представления средневекового спектакля:

◆ беседочный

◆ кольцевой

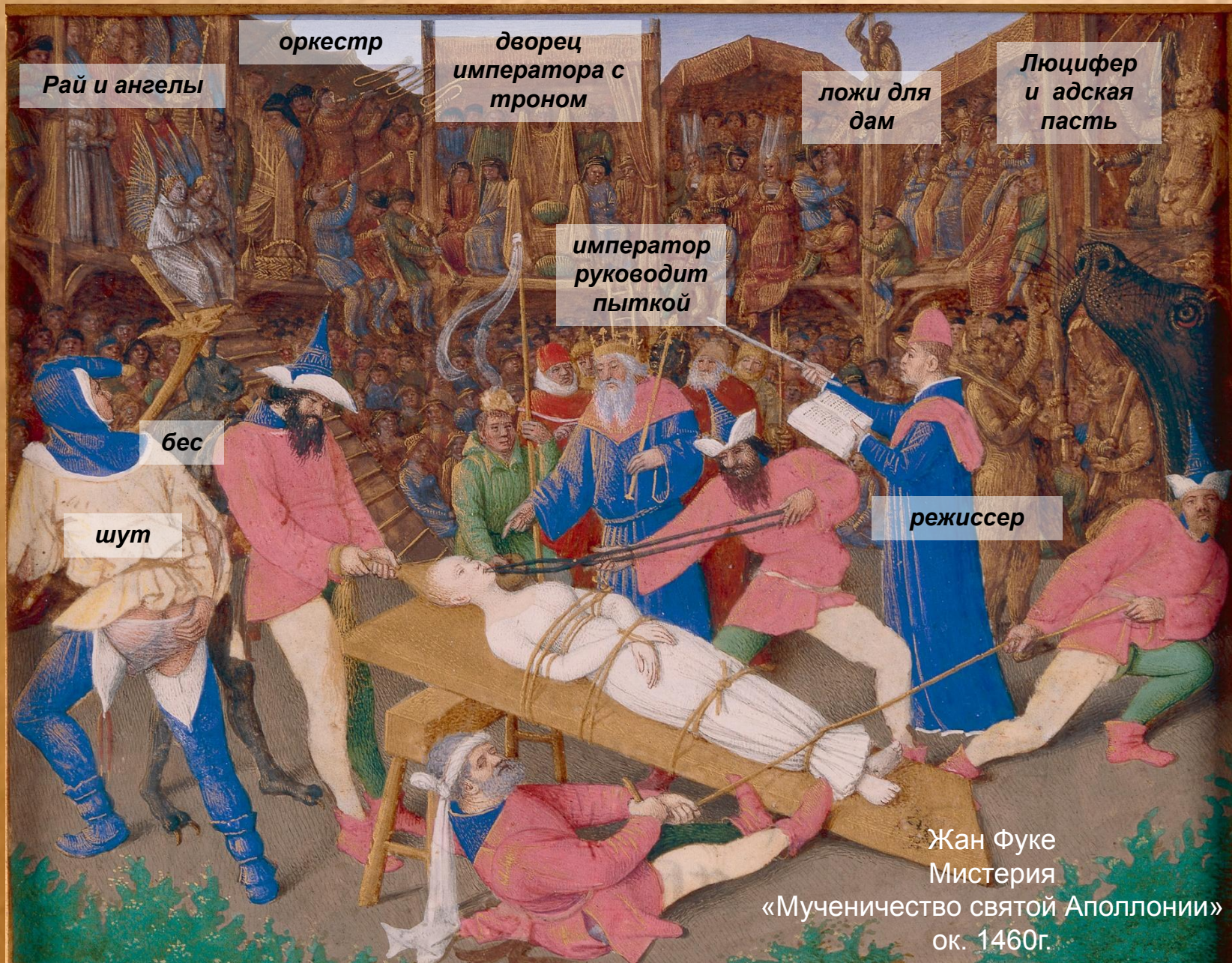
◆ передвижной

«Театр или помост, нарисованный таким, каким он был, когда разыгрывалась мистерия страстей в 1547 г.» Миниатюра Гюбера Кайо.

Беседочный способ.

На огромном передвижном деревянном помосте строили декорации для одновременного (симультанного) действия: строились в один ряд «домики- беседки» разных видов — неба, ада, Палестины, Египта, церквей, дворцов, и исполнители перемещались из одного в другой, по ходу «сценария» объясняя, где они находятся и куда отправляются

Жан Фуке
Мистерия
«Мученичество святой Аполлонии»
ок. 1460г.

Кольцевой способ.

На миниатюре изображен разрез сценического устройства кругового типа. На сваях, вбитых кольцеобразно, расположен помост, на котором сооружены обособленные друг от друга отделения. Основная масса зрителей стоит под сваями. Первое отделение слева занято раем. Рядом - оркестр, чтобы звуки органа и труб неслись со стороны божественной обители. В центре - дворец императора, далее - ложи для женщин; первая, для знатных дам города, а вторая - для женщин простого происхождения. Последнее, отделение - это ад со входом в виде раскрытой пасти дракона, а наверху балкон, на котором восседает сам Люцифер. Если исполнители не были заняты в эпизоде, они, задернув занавеску, могли разговаривать, переодеваться, а порой обедать или играть в кости. Не зря в отделении музыкантов рядом с райской стеной стоит корзина с едой и большая бутылка.

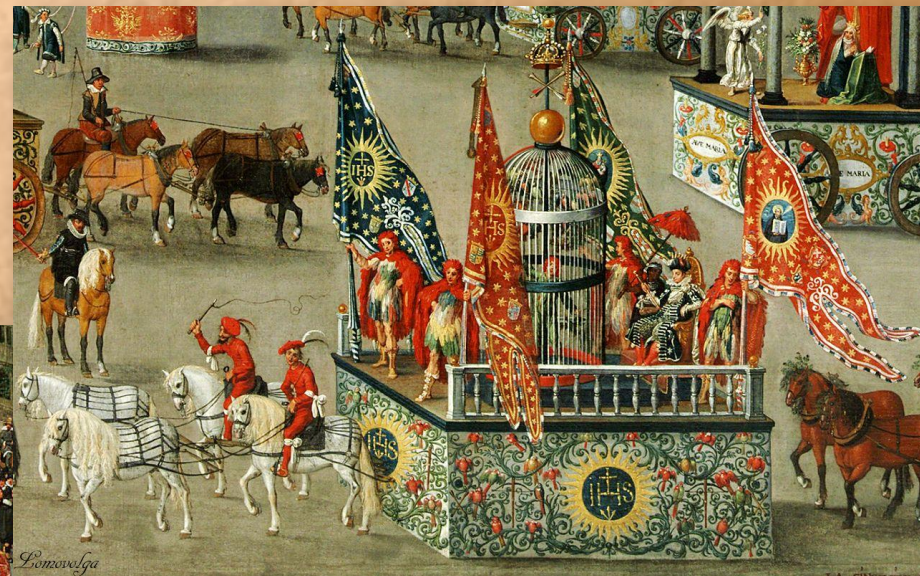
Художник Денис ван Алслоот Картина «Мистерия «Праздник Оммеганг в Брюсселе 31 мая 1615г».

Передвижной способ.

При передвижном способе повозки с декорациями двигались по площади или городу, а зрители оставались на месте.

Мистерия – это многодневное уличное костюмированное шествие в честь религиозного праздника или ярмарки: несколько сотен участников, несколько тысяч зрителей. Их ставили раз в год на большие христианские праздники — Рождество или Пасху. Содержание мистерии составляли сюжеты из Библии и из Евангелия. Мистерия была своеобразной “живой” Библией для неграмотных прихожан.

В маленьких городах мистерии игрались раз в несколько лет. Мистерии могли играть от 5 до 40 дней.

Ответственность за создание каждой конкретной сцены налагалась на определенную профессиональную гильдию (цех). Эпизод с построением Ноева ковчега получали корабельщики, всемирный Потоп доставался рыбакам и матросам, Тайная вечеря – пекарям, Вознесение – портным, поклонение волхвов – ювелирам.

Такие представления требовали большого «сценического» пространства. Их пришлось вынести за пределы церковного здания, на рыночную площадь. Тогда средневековый театр и стал поистине массовым.

Постановкой мистерии руководили “управители игр”, каждый из которых имел свою специализацию – литературную, остановочную, техническую.

Особо следует отметить высокую бутафорскую технику мистерийных спектаклей. Искусно сделанные “чудеса” в мистериях описаны восхищенными современниками.

Спецэффекты мистерий.

В средневековом театре были специальные люди, занимавшиеся устройством сценических чудес, так называемые **"conducteurs des secrets»**. Многие секреты этих чудес держались в строгой тайне, как и секреты всяких фокусов. Применялись всевозможные хитроумные изобретения: металлические трубки, из которых вырывалось пламя горящего спирта, прятались в маски чертей или в жезлы ангелов, и получались чудеса - из ноздрей, пасти или глаз дьявола валил огонь, пылал ангельский жезл; в бассейны под водой клали доски, и по ним свободно ходил Христос. С большим искусством умели делать механических животных. Особенно хитро был устроен райский змий - он раскрывал пасть, двигал головой и туловищем, высовывал язык.

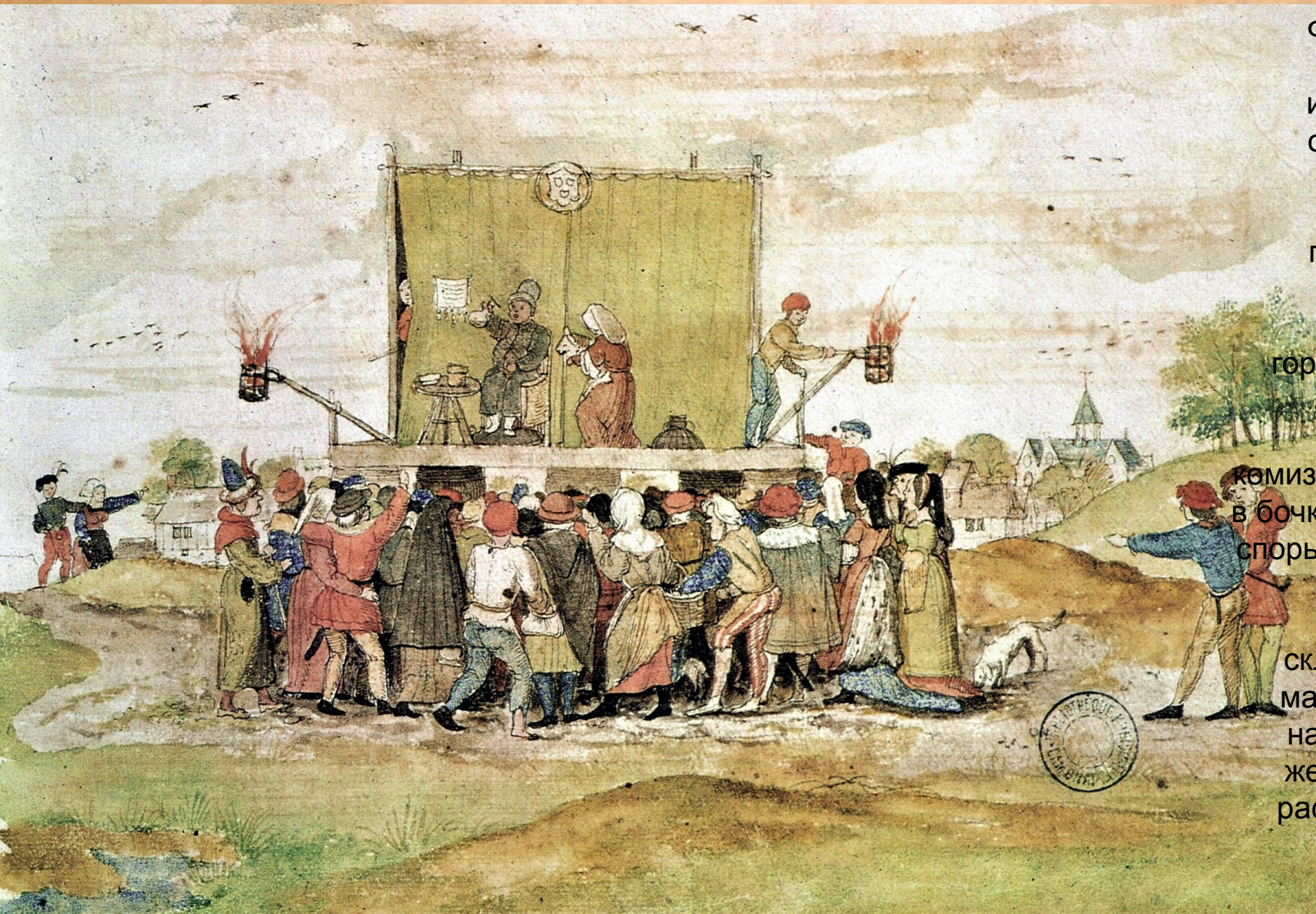

Во время представления мистерий в перерывах между действиями разыгрывали веселые короткие сценки, вовсе не связанные с содержанием мистерий. Их называли фарсами (от нем. «фарш» — начинка).

Художник Питер Балтен.
1596г.

Фарс.

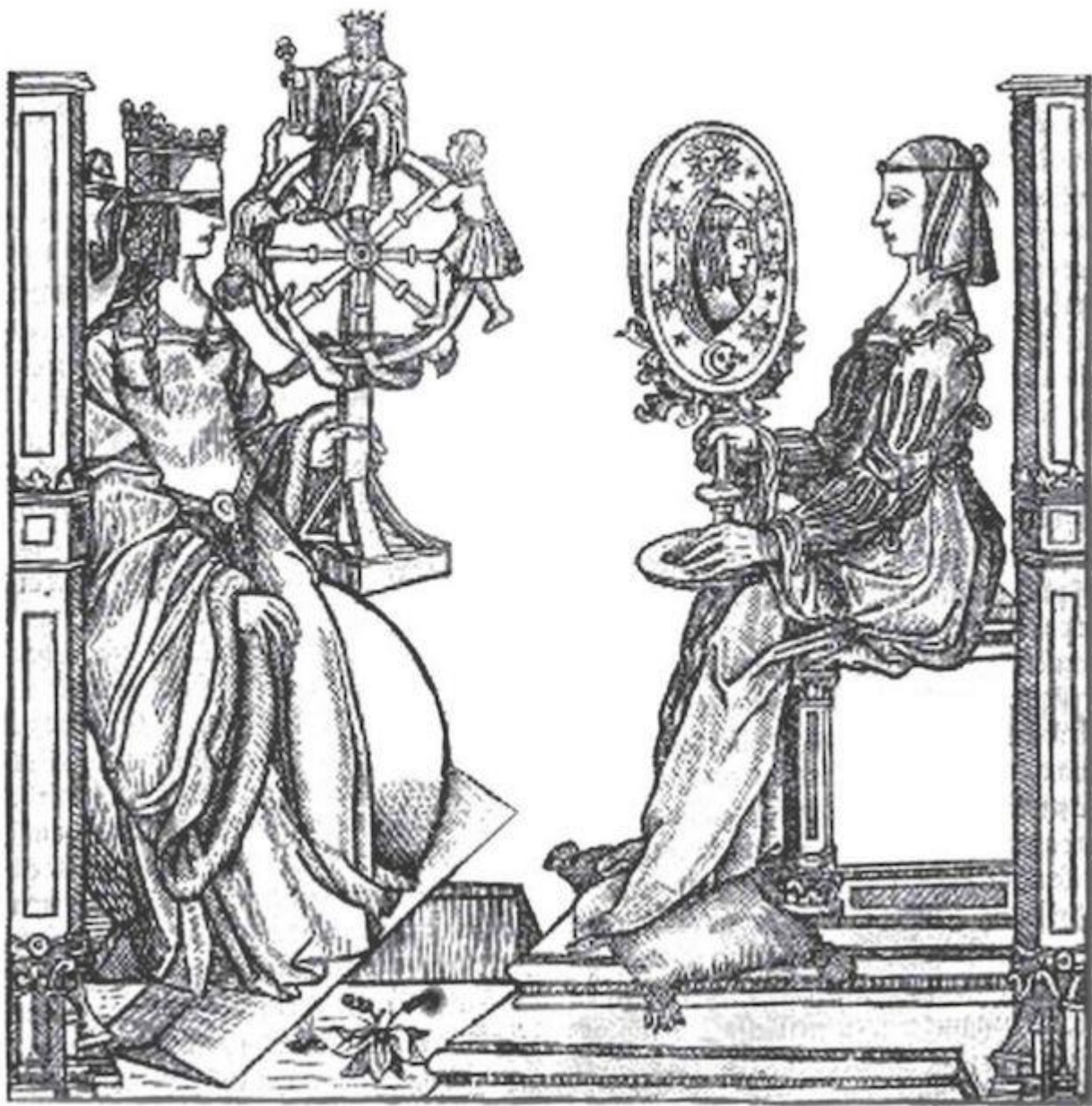
Фарс был насыщен буффонадой, грубоватым юмором. Предметом изображения в фарсе чаще всего оказывается бытовая и семейная стороны жизни средневековых горожан. Исполнялись фарсы на примитивных подмостках-столах, устанавливаемых на городских площадях во время ярмарок и городских праздников. Исполнители фарсов – фарсеры – широко использовали приемы внешнего комизма (драки, колотушки, залезание в бочку, в мешок, в сундук, перебранки, споры и т.д.) Костюмы фарсеров были узнаваемыми, взятыми из современного быта. В фарсах складываются устойчивые образы-маски, лишённые индивидуального начала: врач-шарлатан, сварливая жена, муж-простак, учёный-педант, распутный монах и т.д. Фарс всегда строится на плутне, на обмане. Мораль фарса проста: вор будет обворован.

Тексты фарсов сначала переписывали от руки, а в позднее средневековье фарсы уже издавались маленькими книжечками. Фарсовые актеры уже создавали образы, хотя характеры этих образов были еще весьма схематичными и примитивными. В их игре преобладало внешнее исполнение: сценическая динамика выражалась главным образом в потасовках и беготне, а сценическая характеристика - в преувеличенных жестах и интонациях. Но все же цель у фарсёров была вполне определенной - изобразить живую личность, реального человека.

Моралите – от латинского *moralis* — «нравственный») — нравоучительное драматическое представление, отделившегося от мистерии в самостоятельный жанр. Назидательная аллегорическая драма. Принцип христианского нравоучения был главным в моралите, но при этом моралите уже отходит от театрализации библейских сюжетов (что было свойственно всем жанрам церковного театра) и обращается к ситуациям и конфликтам реальной жизни. Основными действующими лицами в моралите были персонажи, олицетворявшие различные добродетели и пороки, вступающие в борьбу за душу человека. Эти образы были лишены каких бы-то ни было индивидуальных черт и характеристик и были собирательными обобщающими персонажами – аллегориями.

Герои моралите не люди, а их типы и профессии (Чародей, Нотариус) или понятия (Лицемерие), поступки (пороки) и их следствия (например, болезни). Для того чтобы принадлежность героя к тому или иному типу не оставляла сомнений, актеры вместо масок использовали надписи и символические атрибуты: Совесть — зеркало, Трудолюбие — лопату, Надежда — якорь, Вера — Крест, Лесть — лисий хвост, Пьянство — бутылку, Обжорство — баранья нога, Глупость — ослиные уши.