

Е. Абелюк

Дионисии.

Рождение античного театра

- Мистерии — это религиозные празднества с обрядами посвящения или мистического соединения с божеством.
- Элевсинские мистерии связаны с мифом о богине Деметре и ее дочери Персефоне.
- История о том, как Деметра в поисках Персефоны дошла до Элевсина и сама установила там мистерии, подробно изложена в гомеровском гимне к Деметре.
- Поскольку миф повествует о путешествии, ведущем в мир мертвых, и возвращении оттуда, связанные с ним мистерии должны были обеспечить посвященным более благоприятную загробную участь, чем та, что ждала непосвященных.
-
-

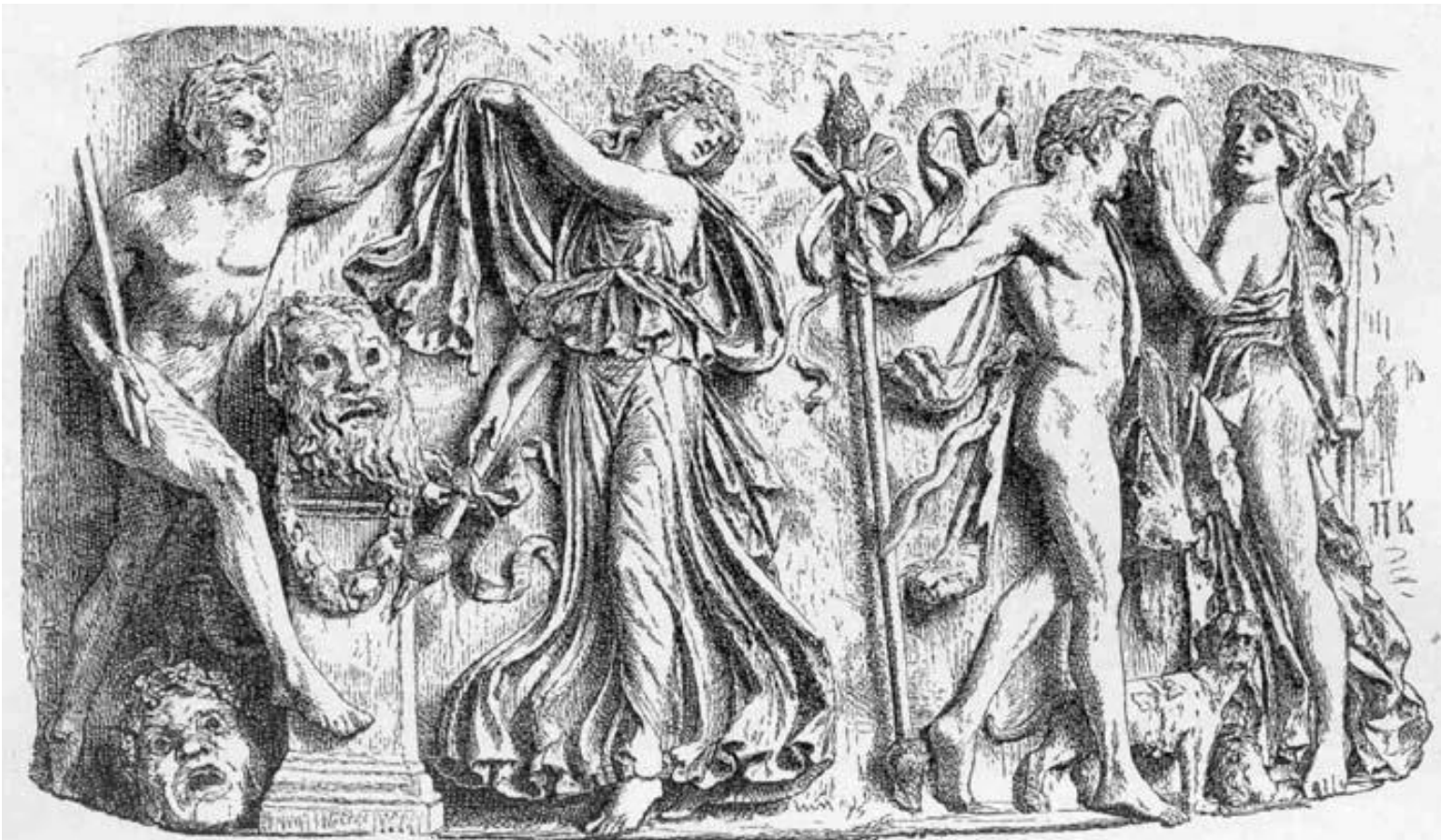

Дионисийский обряд.

Рисунок из книги «Коллекция греческих ваз графа де Ламбер».

Париж, 1813–1824 годы

- В Афинах особенно чтили бога **Диониса**. В конце марта – начале апреля проходили Великие (или Городские) Дионисии.
- Малые (или Сельские) Дионисии справлялись в декабре.

Праздникъ Діониса. Рельефъ аттического саркофага.

Дионисии (распространились к концу архаической эпохи (VIII-V вв до н. э.). Участники празднества, одетые в козлиные шкуры, изображали сатиров, спутников Диониса, разыгрывали сцены из мифов и пели *дифирамбы*.

Из этих песен родилась в VI в. до н. э. *трагедия* (букв. — козлиная песнь).

По сообщению Павсания (II в., «Описание Эллады») памятник Лисикрата был поставлен в честь хорега, на средства которого был разучен дифирамб в честь Диониса, сочиненный неким Лисиадом. Установлен на "Улице треножников" к юго-востоку от Акрополя в Афинах.

Ритуал в честь Диониса установился ок. 500 г. до н.э.

Великие Дионисии - каждый из трех приглашенных драматургов представлял три трагедии и сатирову драму (тетралогия),
с 486 г. до н. э. добавились *Ленеи*, где исполнялись комедии.

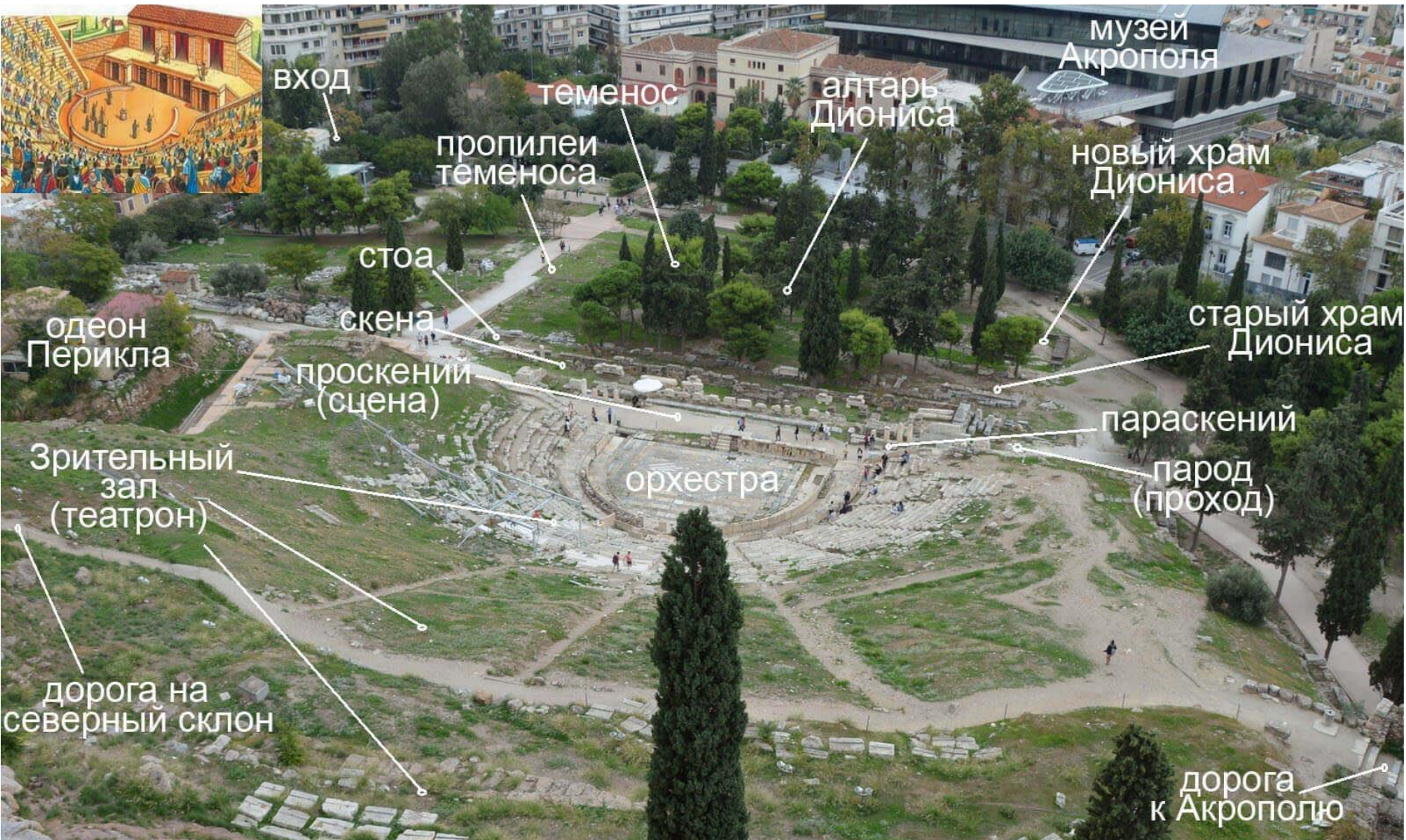
Малые Дионисии - уже сыгранные трагедии повторялись.

- Мифы могли безнаказанно подвергаться пародиям в комедиях, относительно мистерий такие поступки считались кощунством, влекущим за собой серьезные наказания.

- Малые Дионисии справляли в окрестностях города, в селениях, на этом празднике впервые пробовали вино нового урожая. Согласно мифу, именно Дионис научил людей виноделию.

- Дионисии – официальные и всеобщие возлияния. Вакханалии – тайная часть этих праздников.

вход

теменос

алтарь
Диониса

музей
Акрополя

пропилеи
теменоса

новый храм
Диониса

стоа

старый храм
Диониса

одеон
Перикла

скена

проскений
(сцена)

параскений

Зрительный
зал
(театрон)

орхестра

парод
(проход)

дорога на
северный склон

дорога
к Акрополю

Театр Диониса (325 г.до н.э.).

Вмещал от 14000 до 17000 зрителей.

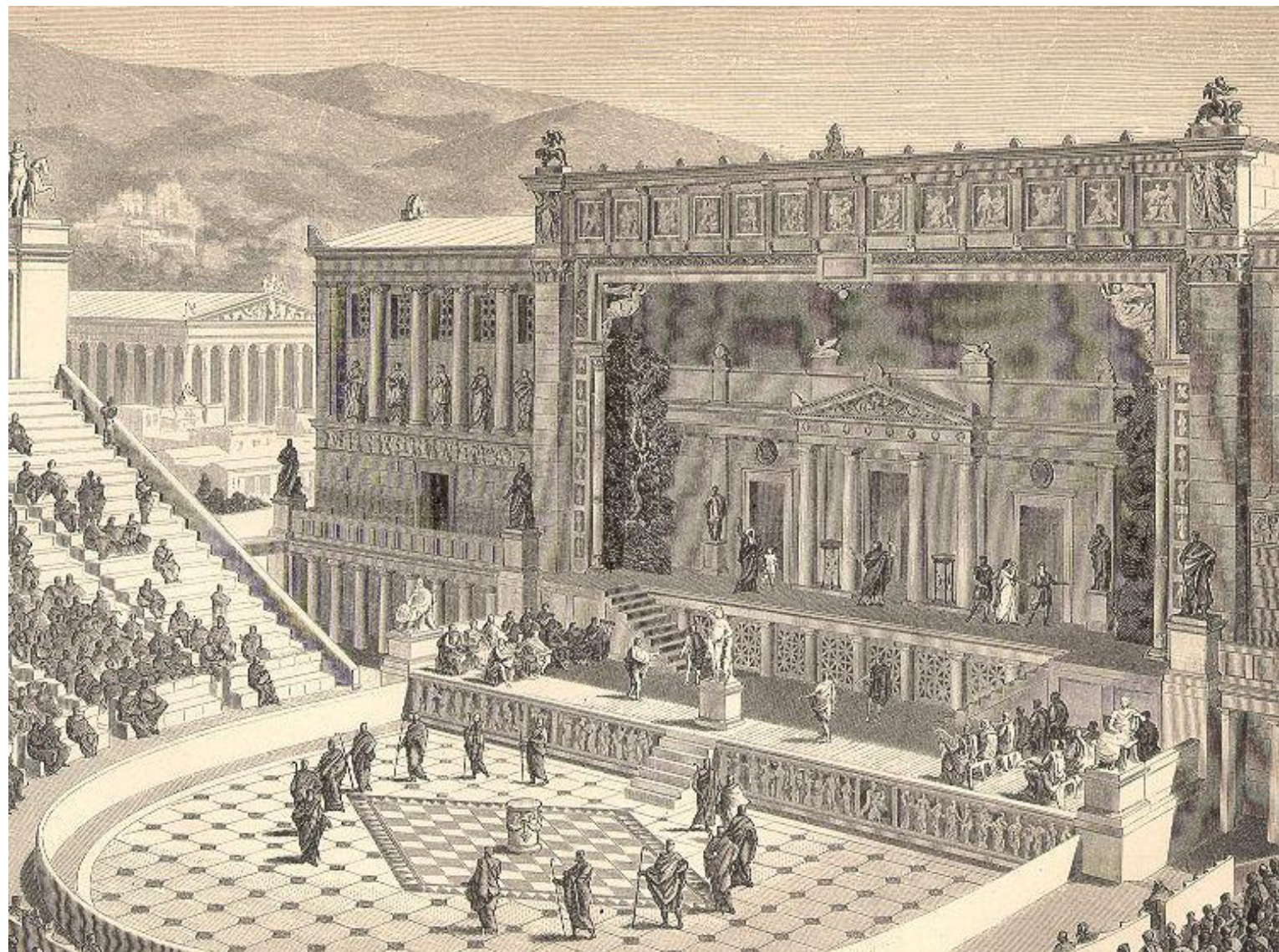
В конце 30-х гг V в. до н.э. число полноправных афинских граждан (т.е. мужчин в возрасте от 18 до 60) – от 30 до 43 тысяч человек.

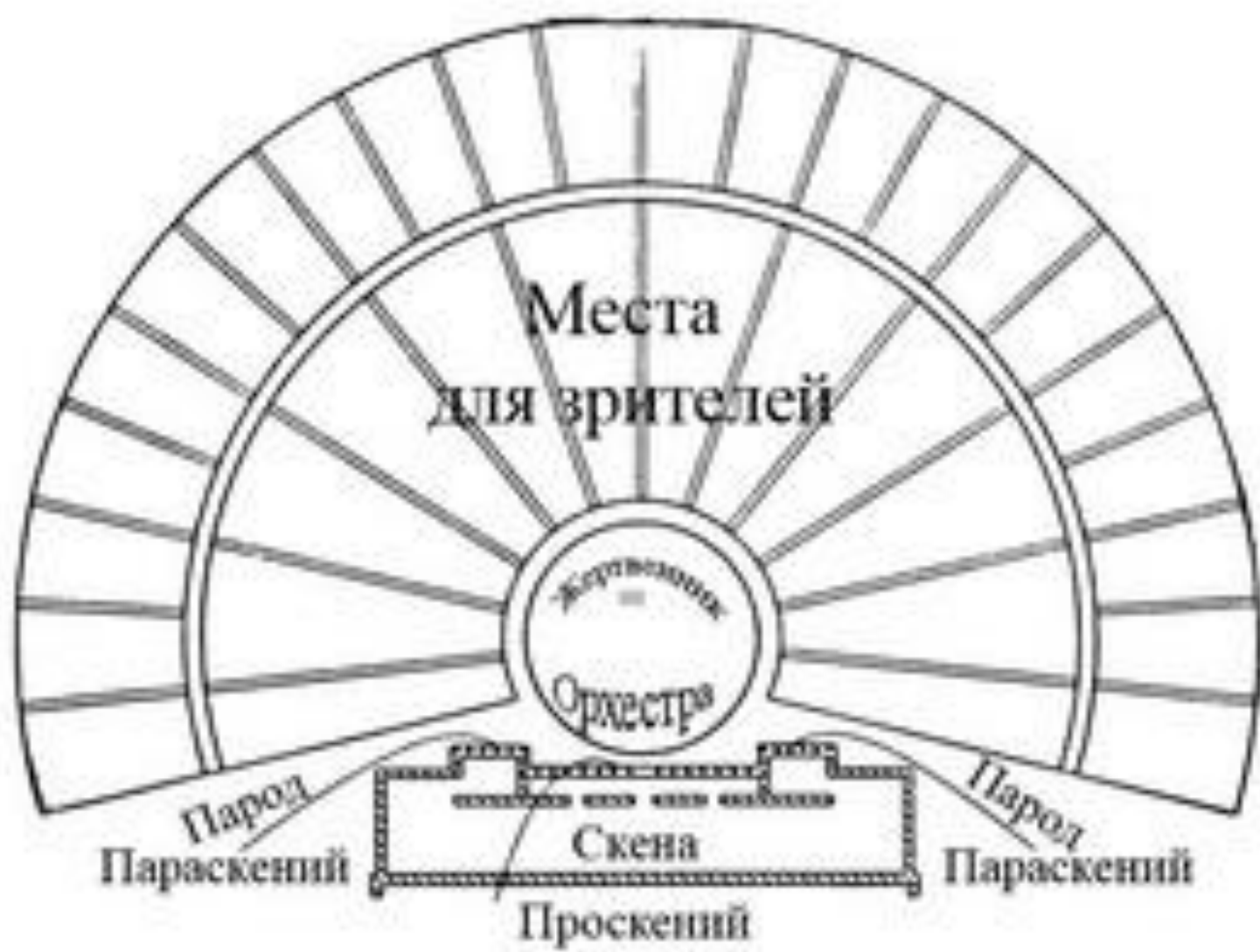
Одеон – место для проведения музыкальных и певческих состязаний.

Реконструкция Одеона

**Театр Диониса в Афинах в римское время
(реконструкция)**

Древнегреческий хор под предводительством хорега.

- Дионисии — афинский государственный праздник.
- До тирана Писистрата (ок. 602–527 гг. до н. э.) праздновался не очень пышно: каждый дем устраивал свой локальный праздник.
- Писистрат перенес в Афины древнюю деревянную статую Диониса из города Элевферы в Беотии, на границе с Аттикой, и учредил городские, или Великие, Дионисии. В центре города, рядом с Акрополем, было построено святилище Диониса Элевферия, к которому прилегал театр Диониса.
- Афиняне продолжали наравне с Великими праздновать Малые, или сельские, Дионисии.
-

- Главное событие Дионисий - процессии. На Великих Дионисиях их было две. Одна изображала прибытие Диониса из Элевфер в Афины: статую бога наряжали, выносили из храма за городские стены, несколько дней держали в роще Академа, а потом сопровождали обратно в город до самого театра. Вторая, главная процессия была особенно торжественной. Во время нее пели гимны, несли большие фаллосы, эфебы вели быка для жертвоприношения в храме.
- За жертвоприношением и банкетом следовало состязание хоров, которые исполняли дифирамбы в честь Диониса.
- Затем нескольких дней жители и гости Афин смотрели состязания хоров и театральные постановки — трагедий (с 534 года до н. э.), комедий (с 486 года до н. э.) и сатирических драм.

- Сельские Дионисии (как и другие древние афинские праздники в честь Диониса — Ленеи и Анфестерии) проходили зимой.
- Великие Дионисии отмечались в конце марта, когда была открыта морская навигация и в город могли съехаться гости со всей Греции и из других мест.
- Праздник получил международное политическое значение, а Афины демонстрировали свою мощь и богатство всему средиземноморскому миру.

- Порядок, установленный ок. 500 г. до н.э. для Дионисий, предусматривал состязания трех трагиков, каждый из которых представлял по три трагедии и драму сатиров (тетралогию); допускались только новые произведения.
- В 486 г. до н.э. к трагедии добавилась комедия, а в IV в. до н.э. в первый день давали драму сатиров, старую трагедию и пять комедий, во второй день - четыре (или пять) новых трагедий, в третий день - пять (или четыре) новых трагедий.

- К востоку от дионисийского театра находился Одеон Перикла (разрушен). Построен в V в. до н.э. из мачт персидских кораблей, завоеванных в морских баталиях при острове Саламин в 480 г. до н.э. , и использовался афинянами для прослушивания музыкальных произведений, а также для проагона, предварительного состязания , которое проходило здесь после 444 г. до н. э. (где ранее, неизвестно).
- .

- **Проагон** - официальное представление публике участников театрального агона.
- Поэт с актерами и хором, одетыми в театральные костюмы и с венками на голове, но без масок, поднимались на временную деревянную платформу, и автор объявлял темы трагедий, которые он приготовил для состязания.

- После того, как архонт давал разрешение на постановку тетралогии, он назначал для постановки **хорега**, который подбирал хор, оплачивал его все время подготовки и проведения представления, находил место для репетиции, готовил богатые костюмы. Он и сам должен был явиться на праздник в роскошном одеянии и с венком на голове.
- Хореги была очень почетна.

- **Агон.** Первый день – вынос из храма статуи Диониса Элевтерия и установка ее в театре.
- Очищение (как и при открытии заседания народного собрания) - зрителей кропили кровью зарезанных поросят.
- Возлияние богу.
- Вынос на оркестру фороса, т. е. денег, полученных от союзников.
- Вывод на оркестру сыновей граждан, погибших в военных действиях за время, прошедшее после предыдущих Дионисий. Провозглашалось, что полис берет на себя обязанности по содержанию сирот до поры их возмужалости; на оркестру же выходили сироты, уже достигшие совершеннолетия, в полном вооружении, полученном от государства.
- Делались торжественные объявления, которым хотели придать особую гласность (например, о награждении сограждан венками за их заслуги перед полисом).

- Формировалась коллегия из 10 судей, которые приводились к присяге архонтом и занимали отведенные им места.
- По завершении театральных действий судьи опускали в урну каждый свой список. Авторы располагались в нем в том порядке, который данный судья считал правильным, однако архонт вынимал из урны не все десять списков, а только пять, и по ним определяли, какая тетралогия заняла какое из трех мест.
- Поэта-победителя, имя которого торжественно объявляли, увенчивали венком.

- На следующий день после Великих Дионисий в театре проходило специальное заседание народного собрания, на котором рассматривался только один вопрос — как прошли праздники.
- С отчетом выступал архонт-эпоним, присуждались награды тем лицам, которые способствовали великолепию праздника, и приносились жалобы на тех, кто нарушал установленные правила его проведения. Тогда же подавались жалобы и на неправильное судейство.

- «Хотя в Афинах в V в. уже существовала книжная торговля и текст исполненной трагедии можно было через некоторое время прочитать переписанным на папирусном свитке, едва ли многие из 17 тысяч зрителей, заполнявших театр Диониса, имели достаточно времени и средств, чтобы возвращаться к однажды увиденной пьесе, и неизвестно, чувствовали ли они в этом потребность. Восприятие устного слова воспитывалось в них с детства, когда на память заучивались сотни стихов Гомера и древних лирических поэтов, и если афинский зритель замечал, что какое-нибудь слово (то, что мы сейчас называем лейтмотивом) настойчиво повторяется на протяжении небольшого эпизода или какое-нибудь фразеологическое сочетание или ряд синонимов переходят из одной сцены в другую, из первой части трилогии в следующие, он понимал, что в этом заложен определенный смысл».
- (Ярхо В.Н. Семь дней в афинском театре Диониса. М.: Лабиринт, 2004).

- 457 г. до н.э. – при Перикле - начало выдачи беднейшим слоям населения «теорикона» (денег на посещение театра).
- Театральные зрелища составляли в Афинах часть общегосударственных празднеств, но содержание здания в порядке (сцена и сиденья) и наблюдение за его сохранностью отдавалось на откуп кому-нибудь из граждан, который, чтобы покрыть расходы, взимал со зрителей плату. Введение теорикона позволяло даже беднейшим афинянам приобщаться и к этой части празднества.

- Введение системы государственных состязаний повышало ответственность драматурга.
- Трагедия, по словам Аристотеля, «становится серьезной», т. е. ищет в мифологических сюжетах и образах ответ на актуальные общественно-политические и морально-этические вопросы, выдвигаемые новым временем.
- В ритуале общность обновлялась через воспоминание и переживание мифологических сюжетов, а в трагедии к

- Первоначально главным действующим лицом трагедии был хор, который состоял в трагедии сначала из **12**, а со времени Софокла – из **15** человек. Играли только мужчины.
- Границы основных частей греческой трагедии определяются выступлениями хора.
- Песня, которую пел хор, вступая на оркестру, называлась **парод** по названию той части театра, по которой собственно и шел хор. (Пароду иногда предшествовал **Пролог** – вступительное слово).
- Диалогические действия, в которых участвовал сначала один, а потом два актера, назывались **эписодии**, а партия хора, разделяющая эписодии, называлась **стасим**.
- Наконец, заключительная часть драмы за последним стасимом называлась **эксо́д**, т.е. исход, так как в конце ее хор с короткой песнью уходил с оркестры.

- Партии хора - особенно парод и эксод – как правило, принадлежала **нравственная оценка того, что происходит в эписодиях**. При этом в эписодиях хор участвовал на равных основаниях с другими действующими лицами (от лица хора выступал **корифей** или отдельные **хоревты**, т.е. участники хора).

- Первые актеры — это граждане Древней Греции.
- Первым профессиональным актером (Первоначально актером был сам драматург) иногда называют поэта Фесписа из Икарии (Феспида; VI в. до н. э.).
- Феспису приписывается создание архаической, доэсхилловской трагедии, в которой действовали один актёр и хор.
- Произведения Фесписа до современности не дошли.
-

- Считается, что Феспис добавил к песнопениям, исполнявшимся дифирамбическим хором, исполнителя-протагониста (или «гипокрита»), т.е. «ответчика» или «комментатора»; ведущую роль по-прежнему играл хор.
- Солист в трагедиях Фесписа, менял маски (их изобретение также приписывается Феспису), изображал различных персонажей и взаимодействовал с хором, который вел с ним диалог и заполнял паузы между монологами.
- Возможно, первым протагонистом стал сам Феспис в 560 году до н. э.; позже, в 534 году до н. э., он стал и первым победителем состязания драматургов.

**Актер комедии. Фрагмент росписи кратера.
Около 350–325 годов до н. э.**

**Комедиограф Менандр с комедийными масками.
Римская копия древнегреческого рельефа. I век до н. э.**

**Античные маски трагедии и комедии.
Римская мозаика. II век.**

- Поскольку все роли в древнегреческом театре исполнялись в масках, мастерство актера в первую очередь заключалось в искусстве управлять голосом и речью.
- Актер должен был также хорошо петь, чтобы исполнять в трагедиях сольные арии.
- Обособление актеров в отдельную профессию завершилось к IV веку до н. э.

Котурны увеличивали рост актеров и создавали ощущение, что герои пьесы (часто мифологические персонажи) отличаются от обычных людей (идеальный образ человека). Маски и котурны не давали возможности для быстрой смены настроения, лишали актера подвижности, кроме того, требования торжественности заставляли медленно и величественно произносить слова.

- Жан-Филипп Рамо. «Платея, или Ревнивая Юнона», опера-балет (1745)

Пролог: Феспис - отец комедии.

- Артур Салливан “Феспис”, опера (1871)

Феспис вместе с другими актёрами временно занимает место постаревших и забытых Олимпийских богов.

- Среди подражателей Фесписа – поэт, трагедииограф Фриних (ок. 540—470 гг. до н.э).
- Первый успех - в 511 году до н. э. Название трагедии не сохранилось.

- Один актер у Фриниха по очереди представлял лиц, которые беседовали с хором.
- Фриних разделил хор на две части: одна представляла мужчин, другая женщин. Впервые были введены женские роли в греческую трагедию.
- Фриних отделял действующее лицо (трохеический тетраметр) от руководителя хора, корифея.
- Сюжеты для своих трагедий Фриних брал не только из сказаний о Дионисе и мифов о героях, но и из современной ему жизни, вкладывая в них иногда скрытые намеки и на текущую политическую жизнь.

- В 494 году Фриних поставил трагедию «Падение Милета», в основе которой - недавние события захвата малоазийского города Милета войсками персидского царя Дария I.

- По сообщению Геродота, зрители плакали. За напоминание афинянам о несчастьях их единоплеменников на автора наложили штраф в 1000 драхм, а представление драмы было запрещено (чрезмерное сострадание приведет к исчезновению дистанции между трагически гибнущим героем и зрителем, что приведет не к состраданию, а к страданию).

- По сообщению Клавдия Элиана, возникла пословица «Фриних испуган, как петух». Она применялась к людям, попавшим в бедственное положение.

- В 476 году Фриних выступил с трагедией — «Финикиянки». Она построена на рассказе персидского евнуха о ходе морского сражения при Саламине.
- Название трагедии дал хор, который состоял, по-видимому, из вдов финикийских моряков, служивших во флоте Ксеркса I.
- После Фриниха этот сюжет использовал Эсхил в своей трагедии «Персы» (472 г. до н. э.)
- Сочинения Фриниха не сохранились; известны отзывы современников и небольшие цитаты.

- В трагедиях Фриниха верх над рассказом берут лирика и песни хора, которые оставались долго известно и ценились (Аристофан «Птицы»: Фриних — это «пчела со сладостной песнью»).

- Время жизни Эсхила (525-456 гг до н. э.) совпадает с важным периодом в истории Афин. Рубеж VI-V вв. до н. э. – это время серьезных политических изменений, период установления и расцвета афинской демократии. Это также период греко-персидских войн, активным участником которых был и сам Эсхил
- Эсхил родился в местечке Элевсин близ Афин около 525 г. до н.э.

- Эсхил выходил победителем на драматических состязаниях 13 раз – а первая его победа состоялась в 484 году. Под конец жизни переселился на Сицилию. По одной из версий причиной отъезда стали политические разногласия Эсхила с афинянами, по другой – он оказался виновен в разглашении тайны Элевсинских мистерий.
- Смерть Эсхила была драматичной. На голову ему упала черепаха и убила своим крепким панцирем. Самая популярная версия, объясняющая нелепую смерть Эсхила, заключается в том, что орёл, который летел со своей добычей, принял лысину Эсхила за скалу. Хищник сбросил черепаху в надежде на то, что её панцирь расколется и можно будет полакомиться черепашиным мясом.

- На могиле Эсхила есть надгробная надпись, будто бы им самим сочиненная. Она гласит:

*Эвфорионова сына Эсхила афинского гроб сей
Меж хлебородных полей Гелы останки хранит.
А Марафонская роца да мидянин длинноволосый
Могут про доблесть его славную всем рассказать.*

- Автор (будь это сам Эсхил или кто-то еще) ни словом не говорит о поэтических заслугах Эсхила. Хотя его и при жизни называли «отцом трагедии», а драматургия считалась общественно-важным и полезным делом. Эта надпись ясно демонстрирует нам, что все же в системе ценностей древнего грека самые главные заслуги – это исполнение патриотического долга, защита родного полиса с оружием в руках.

- Эсхил ввел в трагедию второго актера. Хотя среди историков существует точка зрения, что два актера участвовали в постановках и в доэсхиловскую эпоху, но, скорее всего, это были исключительные случаи. После Эсхила второго актера вводили повсеместно.
- Это нововведение позволило увеличить объем диалогов и изображать драматические конфликты прямо перед глазами зрителей.
- В последних своих трагедиях Эсхил воспользовался нововведением Софокла (т.е. привлечением третьего актера); действие стало еще более напряженным.
- Следствием стало уменьшение партии хора. Хор меньше стал участвовать в эпизодах, стасимы стали короче.
- Моральная оценка действия на сцене сокращалась в пользу собственно действия.

- Софокл редко объединял три трагедии в связанные единством замысла и сюжета трилогии и ввел третьего актера. Это нововведение, еще слабо используемое в ранних трагедиях, в дальнейшем позволило не только усилить драматическое напряжение в

Каждый из трех актёров мог исполнять несколько ролей. Иногда в качестве курьёза появлялся и четвёртый актёр – паракорегема («обуза хорегга»), т.к. На него ложилась обязанность по оплате лишнего исполнителя.

- Софокл родился около 496 г. до н. э. в предместье Афин, Колоне, в семье богатого владельца оружейной мастерской. На празднестве, которым афиняне отметили победу при Саламине, он возглавлял хор юношей, славивших пением и пляской триумф родного города.
- В 468 г. Софокл впервые выступил в состязании трагических поэтов и завоевал первое место, одержав победу над Эсхилом.
- Античным ученым были известны 123 драмы Софокла; за свою долгую творческую жизнь (умер в 406 г.) поэт выступил перед афинскими зрителями свыше 30 раз, одержав 24 победы и ни разу не оказавшись на третьем (последнем) месте. До нас дошло 7 трагедий : «Аякс», «Трахинянки», «Антигона», «Царь Эдип», «Электра», «Филоктет» и «Эдип в Колоне».
- Сюжеты всех известных нам трагедий Софокла относятся к мифологическим.

- В греческом театре не было ни занавеса, ни декораций, но с развитием трагедии как жанра и с усложнением сюжетов, сцену начали украшать или заставлять деревянными досками с изображением того места, перед которым должно происходить действие.
- Из-за отсутствия занавеса менять декорации не было возможности. Действие происходило в одном и том же месте. Так рождалось знаменитое аристотелево требование «*единство места*».
- Поскольку хор все время находился на оркестре и представление трагедии происходило как бы в реальном времени, Аристотель говорил и о «*единстве времени*».
- Однако такое ограничение было условным – в трагедии Эсхила «Агамемнон» герой прибывает в Аргос на следующий день после взятия Трои, тогда как плавание от Трои до Аргоса требовало не менее трех дней пути.

- Лучшими Аристотель считал трагедии, в которых все действие строится строго вокруг одной сюжетной линии («воспроизведение действия серьезного и законченного, имеющего определенный объем»). Впрочем, он признавал и драмы «эпизодические», т.е. составленные из отдельных эпизодов, но считал *«единство действия»* важным (хоть и не абсолютным) условием удачности трагедии.

- По Аристотелю в трагедии должны сочетаться переживания с гармонией, размеренностью, т.е. каковы бы ни были трагические обстоятельства человеческой жизни, вне ее должно оставаться что-то незыблемое, ее основа.
- В классическую эпоху одной из важнейших таких ценностей для грека был его полис, общность, которая спасает его от внешнего мира. И больше, чем о самом себе, человек призван заботиться о сохранении этой общности.
- Эдип руководствуется, в первую очередь, желанием защитить Фивы, ощущает себя ответственным за благосостояние его жителей. Но для того, чтобы стать частью этой защищающей человека общности, надо душевно и духовно

- О зрелой трагедии Аристотель писал :
«...трагедия есть воспроизведение действия серьезного и законченного, имеющего определенный объем, речью украшенной, различными ее видами отдельно в различных частях, - воспроизведение действием, а не рассказом, совершающее посредством сострадания и страха очищение подобных чувств».
- По Аристотелю цель трагедии – катарсис, очищение души и духа

• Еврипид

родился в 480

году до н.э. в

день

Саптаминского

- За свои шутки против политика Клеона драматург-комедиограф Аристофан был избит слугами последнего прямо в театре.