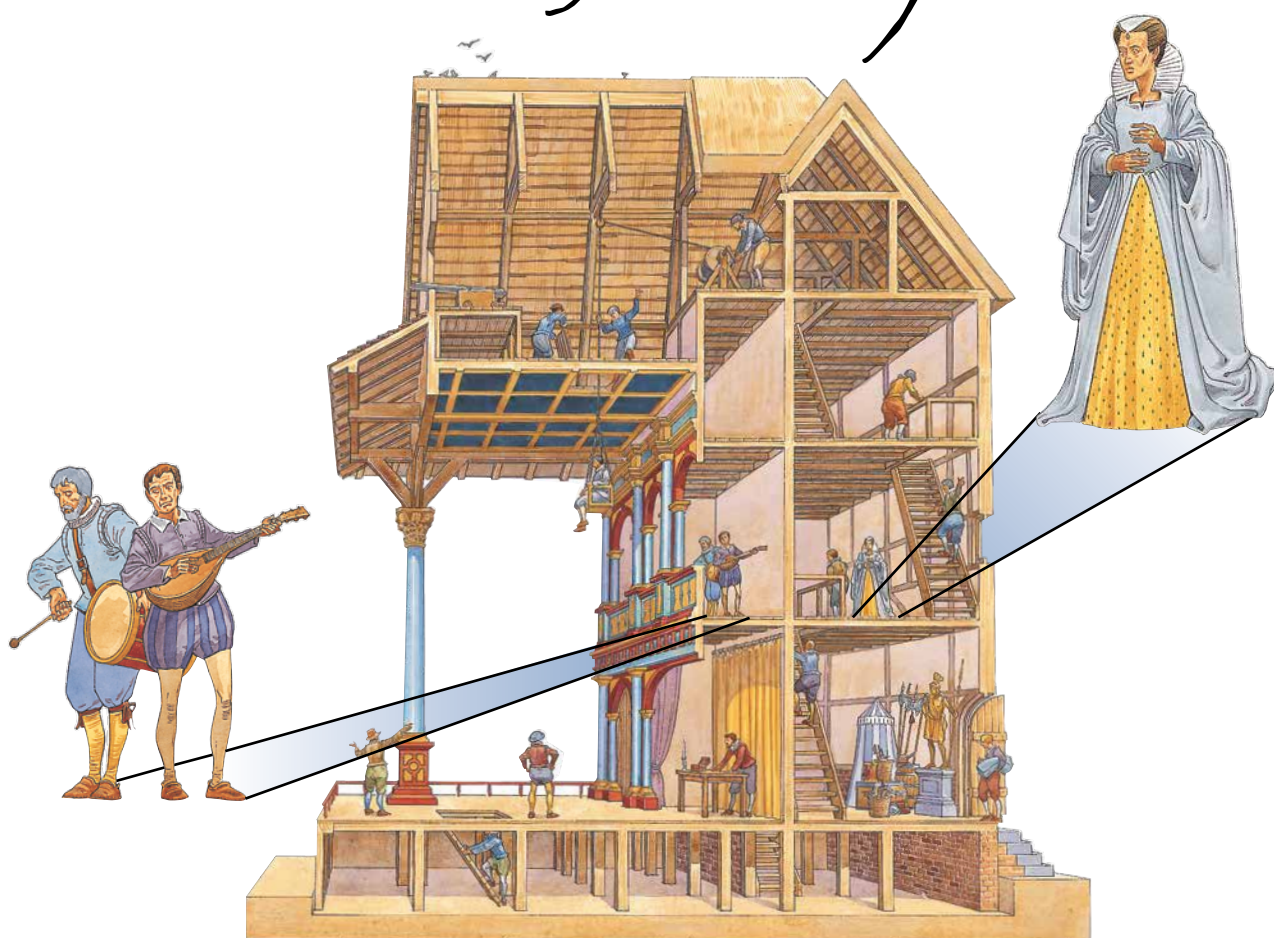

Театр эпохи Шекспира

Жаклин
Морли

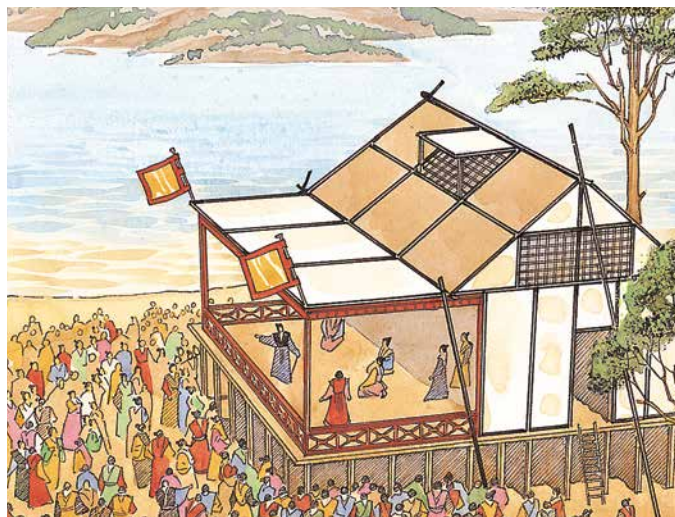
Художник-иллюстратор
Джон Джеймс

Москва
Издательский Дом
Мещерякова
2019

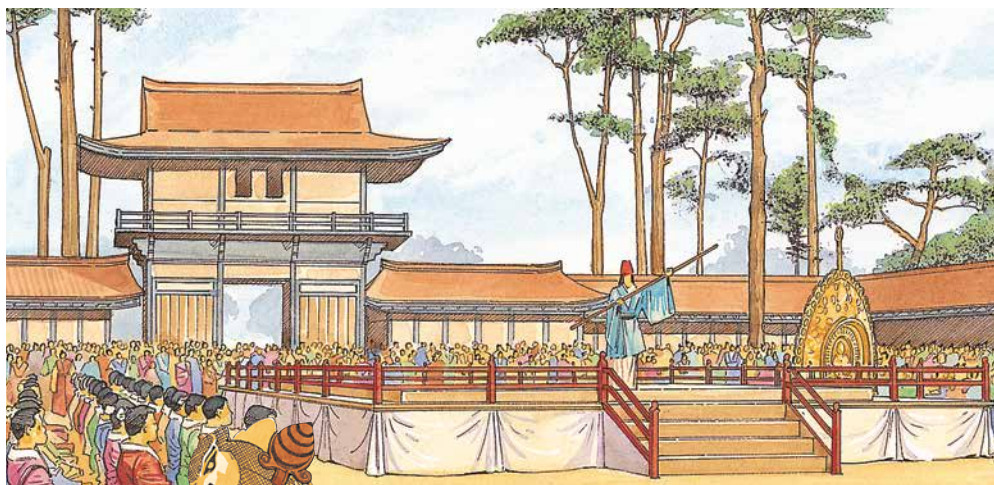

КАК ЗАРОЖДАЛСЯ ТЕАТР

Театр — место, где актёры исполняют спектакли, — зародился давным-давно, в античные времена. Первыми театральными подмостками были подворья храмов, где жрецы-священнослужители пели и танцевали во славу богов. Верующие стекались посмотреть на эти представления, и вскоре перед мизансценой, на которой оживали древние предания о творцах всего сущего, появились скамьи для сидения. И для актёров, и для зрителей подобные зрелища являлись неотъемлемой частью религиозного обряда. Всё изменилось в эпоху Древнего Рима, когда театр начали воспринимать как искусство, призванное развлекать публику.

Восточное сценическое искусство, так же как и западное, своими корнями уходит в религиозное прошлое. Связь с верой у театров Востока много глубже и прочнее. На рисунке вверху представлен китайский театр (XVI в.), дающий представление на подмостках храма. Это временное сооружение, возможно возведённое только на время проведения праздничных торжеств.

На рисунке слева показан древний японский ритуальный танец бугаку, исполняемый на площадке перед храмом. Бугаку — традиционный восточный церемониальный танец с тысячелетней историей; его до сих пор танцуют при религиозных обрядах, в святилищах, перед императором.

Маска для танца бугаку

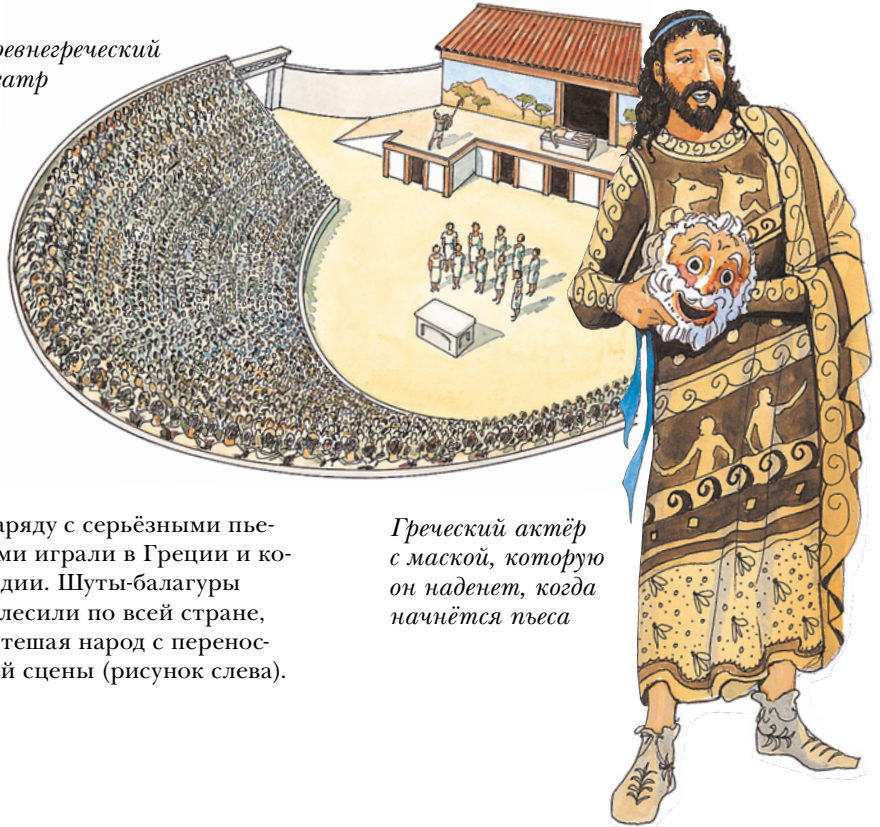
На заре театрального искусства актёры использовали маски наподобие традиционной японской маски для танца бугаку (рисунок вверху), чтобы ни у кого не возникло сомнений, кого они изображают.

Верующие повсеместно восхваляли в танцах своих богов. На рисунке вверху древние египтяне (ок. 1550 г. до н.э.), обряженные в звериные одежды, танцуют во славу бога по имени Бес. Подобные танцы легли в основу драматического искусства, требующего от актёров умения разыгрывать роли.

Театральное искусство западного мира возникло из праздничных гуляний во славу Диониса, древнегреческого бога плодородия и виноделия. Группа мужчин, или хор, распевали хвалебные песни и танцевали вокруг алтаря Диониса. В VI в. до н.э. на театральную сцену Греции впервые вышел исполнитель, который начал обмениваться репликами с хором. Так появились актёры и пьесы. Театральные представления в Греции проводились на открытом воздухе, а зрители сидели на скамьях, расположенных полукругом перед сценой.

Древнегреческий театр

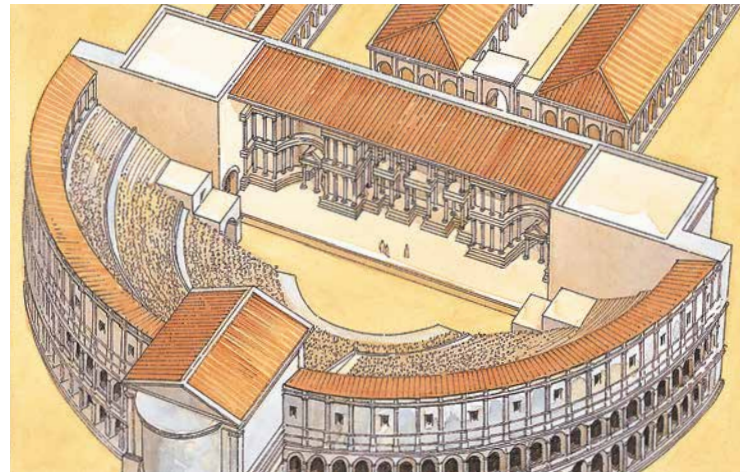
Греческий актёр с маской, которую он наденет, когда начнётся пьеса

Наряду с серьёзными пьесами играли в Греции и комедии. Шуты-балагуры колесили по всей стране, потешая народ с переносной сцены (рисунок слева).

Римский театр (ок. 55 г. до н.э.)

Древнеримский театр, в отличие от своего древнегреческого предшественника, был намного больше и не имел алтаря (рисунок справа). К тому времени (I в. до н.э.) театральное действие потеряло связь с магическим ритуалом. Теперь зрители жаждали зрелищ, в том числе кровавых. Сцена, позади которой располагалась стена, имитирующая городские здания, откуда появлялись актёры, приковала к себе всё внимание публики.

«Лошадь» и всадник (рисунок сверху), ок. 550 г. до н.э.: актёры древнегреческого хора в танце прославляют морского владыку Посейдона.

Индийские храмовые танцовщики, восхваляющие индийского бога Кришну, приблизительно X в. (рисунок сверху).

Индейцы племени сиу, призывающие в танце дух Великого Медведя.

Тутси (Центральная Африка), исполняющий танец льва для усмирения злых духов.

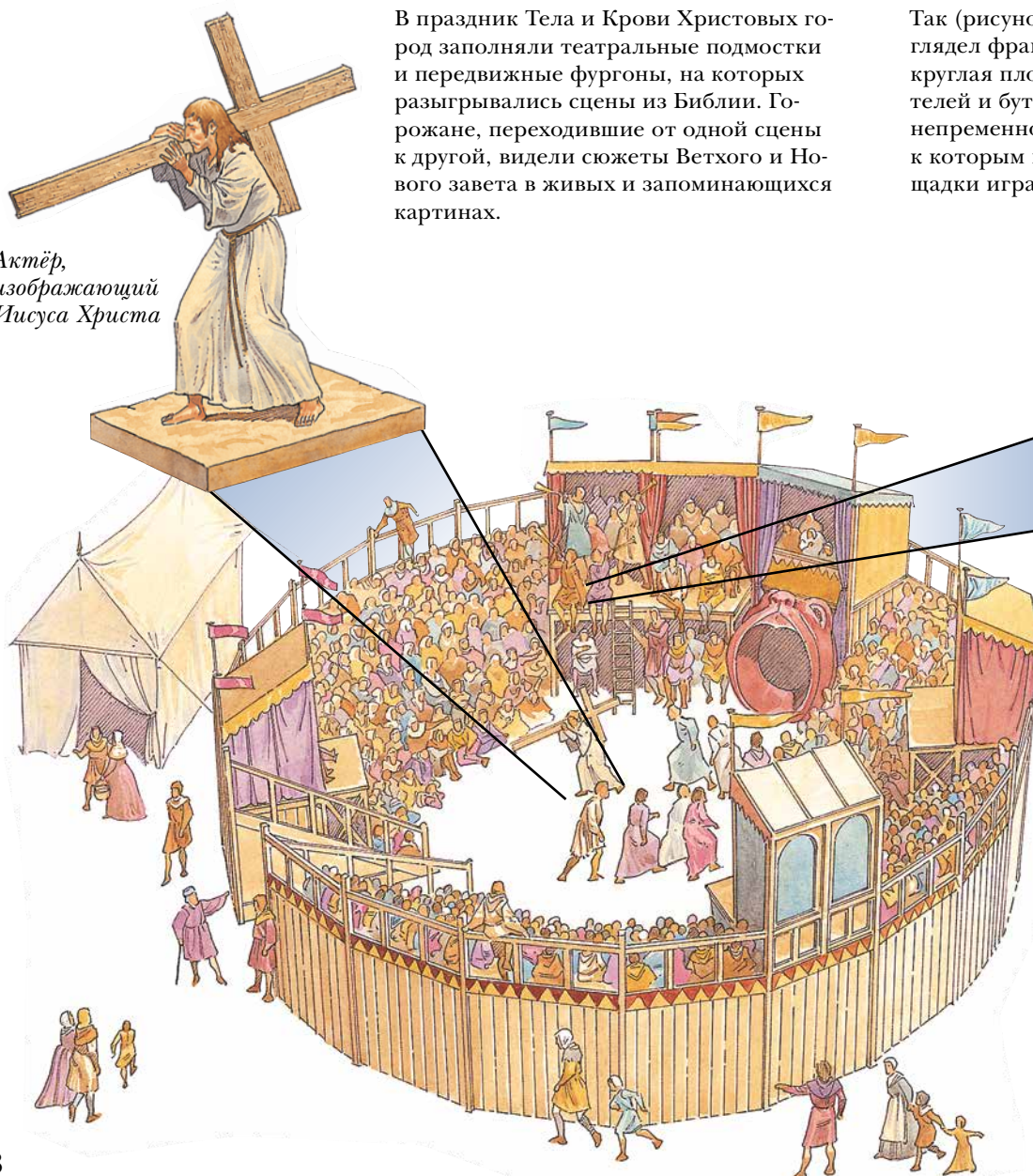
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ЗАБАВЫ

Ранняя христианская церковь осуждала римлян за тягу к жестоким развлечениям и комедиям, высмеивающим религию. В VI в. по приказу церкви все театры были закрыты и бес­срочно запрещены. Единственным развлечением для публики стали лишь бродячие арти­сты. Но прошло несколько столетий, и именно церковь ненароком возродила театральные представления. В дни церковных праздников раннего Средневековья некоторые священ­нослужители во время богослужения начали показывать короткие сценки на христианские темы. Многие люди того времени не умели читать, и подобные представления играли не последнюю роль в их образовании. К каждой сценке мастерились простенькие декорации. Но количество спектаклей росло, вместе с ними увеличивалось и количество декораций, и вскоре они заполнили всю церковь. Церковные пьесы привлекали народ, и порой случалось так, что все желающие увидеть представление не помещались в храме Божьем. Настало время вывести театр за пределы церковных стен.

В праздник Тела и Крови Христовых го­род заполняли театральные подмостки и передвижные фургоны, на которых разыгрывались сцены из Библии. Го­рожане, переходившие от одной сцены к другой, видели сюжеты Ветхого и Но­вого завета в живых и запоминающихся картинах.

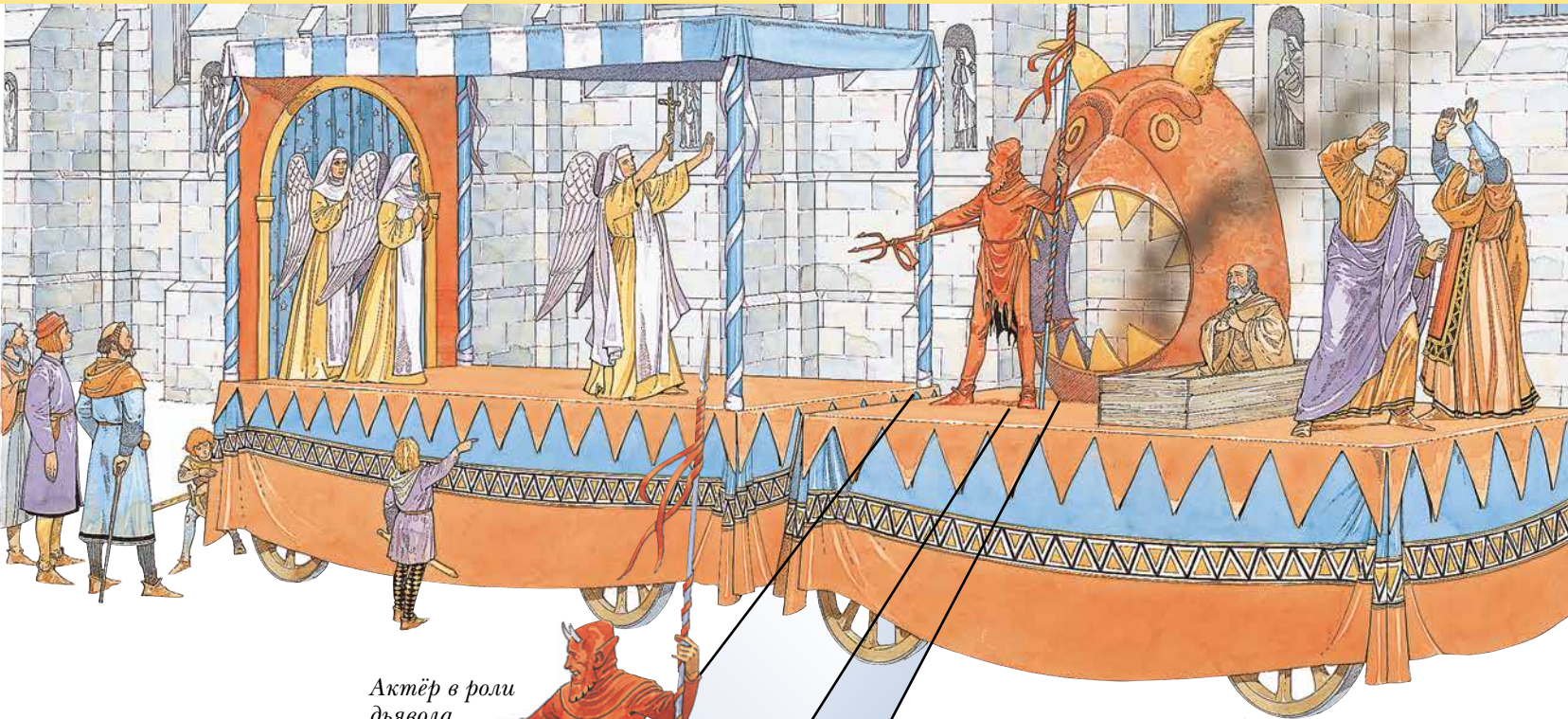
Так (рисунок внизу) в XV столетии вы­глядел французский театр: огороженная круглая площадка с местами для зри­телей и бутафория. Среди декораций непременно присутствовали Ад и Рай, к которым вела лестница. В центре пло­щадки играли актёры.

Актёр,
изображающий
Иисуса Христа

Актёр, изображающий
трубящего архангела

Уже к концу Средневеко­вья актёрами и музыкан­тами были в основном горожане, а не священно­служители. Ролей стало так много, что без по­мощи местных жителей было просто не обойтись. Вскоре они самостоятель­но стали играть спектак­ли и сочинять пьесы.

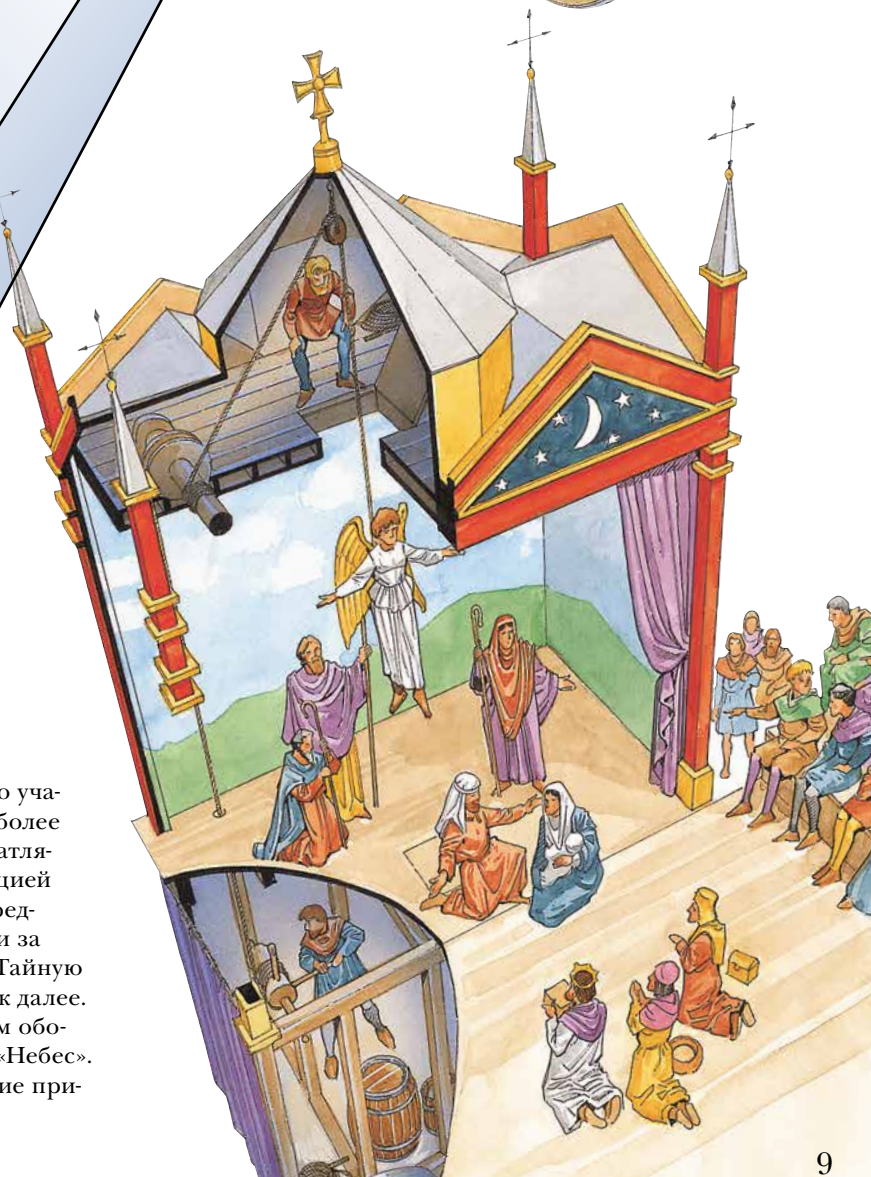
Актёр в роли дьявола

Когда простые местные жители стали актёрами, в театр вернулась комедия. Излюбленным комическим персонажем стал дьявол.

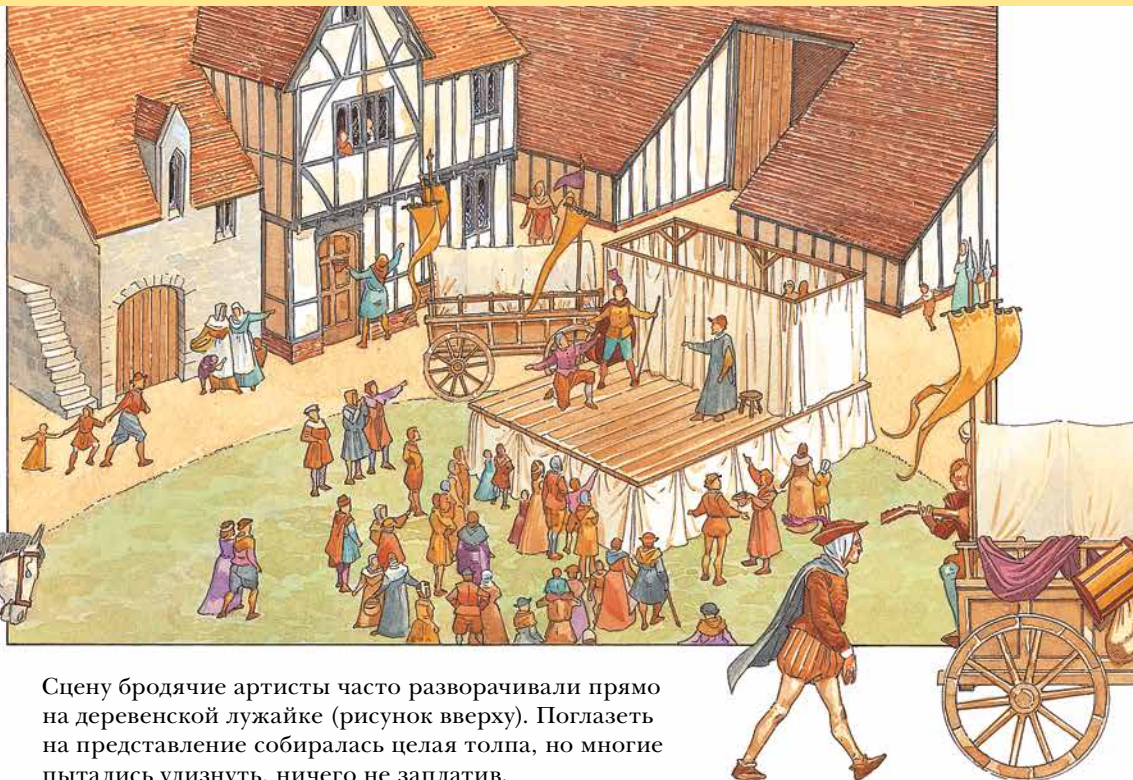

Спектакли разыгрывались на передвижных сценических площадках-повозках, так называемых подвижных сценах, колесивших по городу вслед за участниками праздничного шествия (рисунок вверху). Зрители, стоя вдоль дороги, поджидали, когда подъедет очередной театральный фургон, даст представление и поедет дальше. На рисунке вверху изображён дьявол, появляющийся из Ада, чтобы совратить Божьего посланника с пути истинного.

Всё больше и больше городского населения принимало участие в театральной деятельности, пьесы становились более изысканными, декорации подвижных сцен более впечатляющими. Для гильдий городских мастеров стало традицией помогать в постановке сцен, имеющих отношение к представляемому гильдией ремеслу. Так, ювелиры отвечали за дары волхвов (рисунок справа), гильдия пекарей — за Тайную вечерю, гильдия корабельщиков — за Ноев ковчег и так далее. Чуть позже подвижные сцены обзавелись специальным оборудованием, которое позволяло актёрам опускаться с «Небес». Идея эта, однако, была не нова — подобные технические приспособления использовались ещё древними греками.

На рисунке внизу изображена компания бродячих артистов, путешествующих в фургоне, гружённом декорациями и всем необходимым для кочевой жизни. Лицедеям требовалось немного: несколько костюмов, реквизит, провизия да подстилка для сна.

Сцену бродячие артисты часто разворачивали прямо на деревенской лужайке (рисунок сверху). Поглазеть на представление собиралась целая толпа, но многие пытались улизнуть, ничего не заплатив.

БРОДЯЧИЕ АРТИСТЫ

Всегда, когда происходило какое-нибудь событие, привлекавшее множество народа — будь то ярмарка или церковный праздник, — в городе, надеясь заработать на представлении, объявлялись странствующие артисты. Театры находились под запретом, поэтому актёры, акробаты и шуты всех мастей, поколение за поколением, обречены были скитаться по свету в кибитках и фургонах, которые использовались как сценические подмостки. Степенные и солидные обыватели не одобряли актёров-кочевников. Одно дело — священники, ставившие религиозные пьесы и не требовавшие денег за просмотр. И совсем другое — бродячие лицедеи, ожидавшие плату за выступления, которые по тем временам не считались работой. Профессиональных актёров презрительно величали комедиантами.

К XVI в. странствующие артисты начали объединяться в труппы: так проще было ставить спектакли, требующие игры нескольких человек. Подобные театральные содружества быстро обрели популярность и начали выступать на импровизированных, наскоро сколоченных дощатых сценах и подмостках.

Бродяги (на рисункеверху) были обычным явлением в Англии в XVI в.

Многие горожане считали, что актёры были ничуть не лучше попрошаек: и те и другие, по их мнению, просили милостыню и болтались без дела. Подобно беднякам, актёры были «людьми бесхозными». В Средние века каждый ремесленник состоял на службе у хозяина, мастера; человек, не имевший мастера, считался бесполезным и ненужным. Как бы осмотрительно ни вели себя актёры, всегда существовала опасность, что их примут за нищих, закуют в колодки или вышвырнут из города.

Актёры в колодках

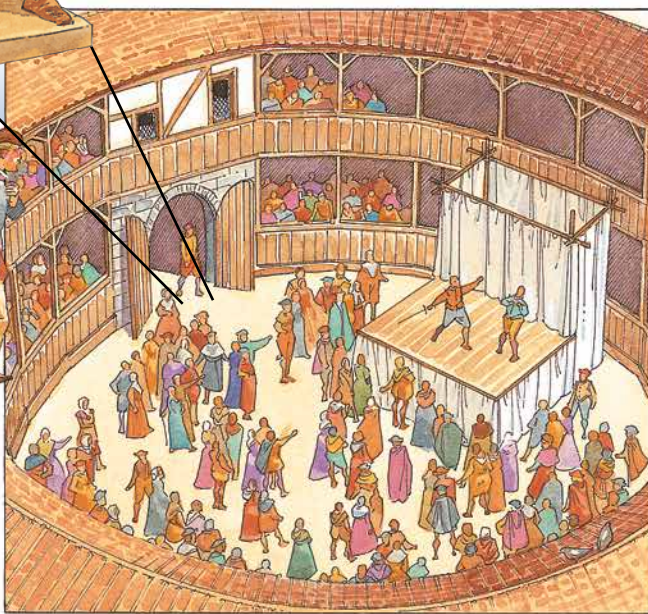
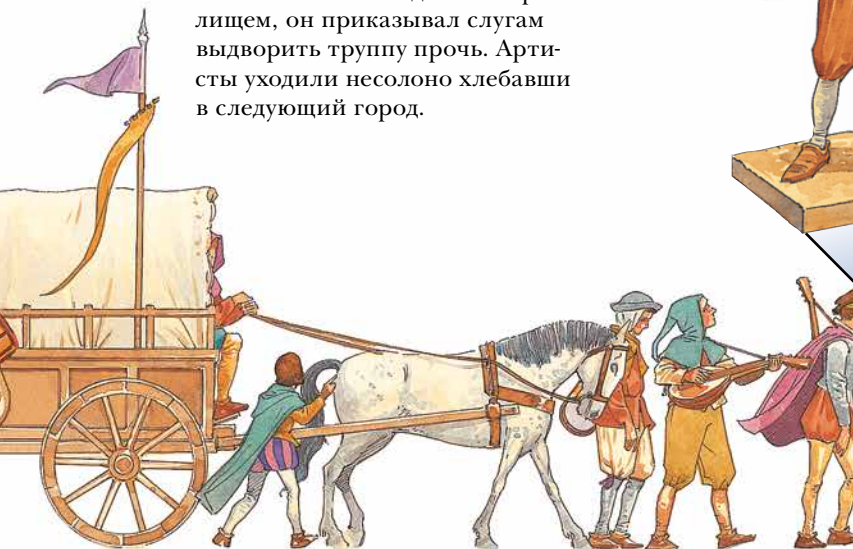

Бывало, актёры устаивались благосклонного взгляда какого-нибудь владельца поместья и тот приглашал их в свой замок. Актёры играли спектакль, но, если знатный вельможа оставался недоволен зрелищем, он приказывал слугам выдворить труппу прочь. Артисты уходили несолоно хлебавши в следующий город.

Зритель, пытающийся пробраться на спектакль, не заплатив

Большой город предоставлял и большие возможности. Картина, когда плотная толпа зевак обступала арену, где на быков и медведей потехи ради награвливали собак, была для того времени вполне заурядной. Подобные арены, круглые деревянные постройки с местами для зрителей и входной дверью, располагались на открытом воздухе. Входная дверь не позволяла зрителям уйти не расплатившись. Центральный круг арены, там, где шла схватка животных, мог вместить довольно большое число желающих полюбоваться жестоким зрелищем (рисунок внизу).

Ширма, скрывающая кабинку для переодевания

Другим прекрасным местом для театральных действий являлся постоянный двор при таверне (рисунок внизу). Там кипела жизнь, толкалась жаждающая развлечения публика.

Установить театральную сцену на постоялом дворе не составляло труда. Актёры выходили на подмостки через расположенную в глубине кабинку — артистическую уборную (рисунок внизу). А вот необузданное поведение зрителей подчас оказывало актёрам медвежью услугу. Из-за этого их порой не пускали в город: стража разворачивала труппу у самых ворот (рисунок внизу).

