

§ 33. ТЕАТР И МУЗЫКА В ДРЕВНЕМ РИМЕ

В Древнем Риме театр появился на несколько столетий позже, чем в Греции. Театральные представления сразу стали неотъемлемой частью древнеримской культуры. Сохранив лучшее из того, что римляне позаимствовали у греков, они обогатили и разнообразили театральное искусство новыми идеями, темами и сюжетами.

Истоки древнеримского театра. Театральные представления в Древнем Риме связаны с весёлыми сельскими праздниками сбора урожая, во время которых жители пели озорные шуточные песни. А также с празднествами и играми, устраивавшимися в честь богов.

Музыкант и танцор. Фреска из гробницы Триклия, или гробницы Праздника (V в. до н. э.)

Важную роль в становлении древнеримского театра сыграли *сатүры* — небольшие сценки комического характера. Этот театральный жанр в Древний Рим во время сильной эпидемии принесли этруски. Этрусских актёров пригласили, чтобы умилиستивить богов сценическими играми — «делом новым для воинственного народа». Они красиво танцевали под аккомпанемент флейты. Римляне, подражая этрусским танцам, внесли в них изменения, добавив песни, стихи без рифмы, шуточные диалоги и жесты.

Персонаж ателланы (I в. до н. э.)

Кроме сатур в Древнем Риме был распространён ещё один жанр — *ателлана*. Этот вид комических представлений попал в римский театр из города Атёллы. Особенность ателланы состоит в том, что в ней участвуют постоянные персонажи — *маски*. Каждая маска скрывала определённый характер. Глупый Макк, болтун Буккон, скупой старик Папп и злой горбун Дорсен... Сценарий для ателланы не писали специально, выступление актёров чаще всего было импровизационным.

Какое место в жизни римлян занимали театральные представления?

Жанры древнеримского театра. Профессиональный театр в Древнем Риме появился благодаря переосмыслению достижений древнегреческой культуры: для постановки на театральной сцене римляне перевели греческую драму. Впоследствии римляне приспособили греческий театральный опыт к своим условиям в соответствии с предпочтениями и вкусами. Основными сюжетами театральных пьес стали события из римской истории и жизни простых людей.

Главное отличие древнеримского театра от греческого заключалось в стремлении римлян к развлечениям и увеселениям. Поэтому зрители больше любили комедию — *паллиату*, или *комедию греческого плаща* (паллия в переводе означает 'греческий плащ'). Персонажи паллиаты одеты в греческую одежду и носят греческие имена, а действие происходит в греческом городе.

Яркий представитель паллиаты — римский драматург *Плавт*. Его пьесы были основаны на комических ситуациях из повседневной жизни простых людей. На сцене постоянно возникали недоразумения, интриги, шутки. Действие дополняли песни, музыка, танцы, цирковые номера. Актёры «заводили» зрителей, обращаясь к ним

В пьесе Плавта «Два Менехма» сюжет основан на истории о двух потерявшихся в детстве братьях-близнецах. Когда братья однажды оказываются в одном городе, начинаются запутанные и забавные недоразумения, связанные с их сходством, — одного брата принимают за другого. Герои сталкиваются с разными персонажами, ввязываются в конфликты, попадают в нелепые ситуации, что вызывает смех и у самих персонажей, и у зрителей.

с остроумными репликами и вопросами с разными интонациями. Это очень нравилось публике, вызывало восторженный отклик.

Римскую комедию часто сравнивают с современной опереттой. Как вы думаете, почему?

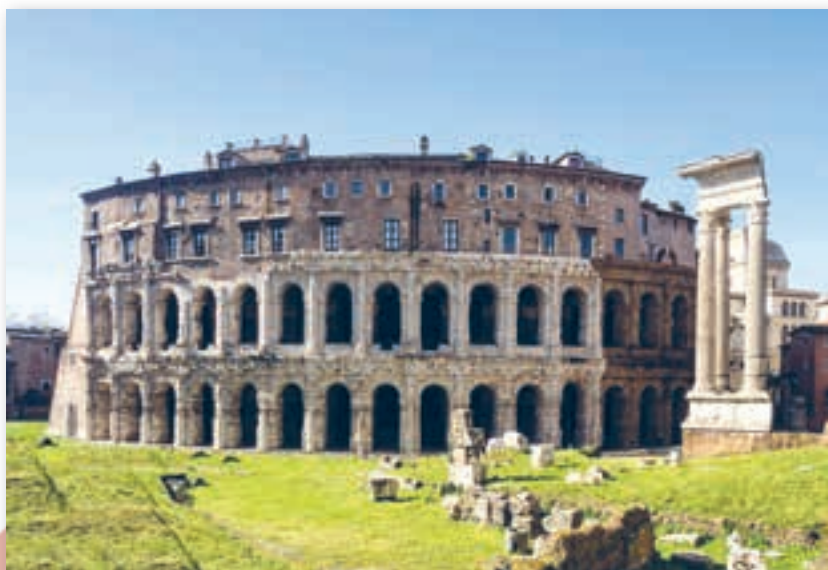
Архитектура римского театра. Здание римского театра появилось не сразу: представление устраивали на деревянных помостах, которые по его окончании ломали. Зрители сидели на скамьях или стояли. Декорации были очень простыми. На них изображали городскую улицу с фасадами нескольких домов. Действие разворачивалось не внутри дома, как у греков, а на улице, перед домом.

Позднее были построены каменные здания — театр Помпéя и театр Марцелла. Размеры театров становились всё более внушительными, поскольку количество только участников массовых действий со временем стало достигать 16 тысяч, а зрителей — 50 тысяч. Это были уже отдельные открытые архитектурные комплексы — амфитеатры и цирки, построенные на ровной местности. Зрительские места располагались вокруг арены-площадки, усыпанной песком и галькой.

Сцена из комедии Теренция «Девушка с Андроса». Рельеф (II в. до н. э.)

Театр Марцелла в Риме (I в. до н. э.)

По своей форме древнеримский театр был схож с древнегреческим. Однако многие архитектурные элементы имели свои отличия. Выше, иногда в три этажа, стала *скена*, что позволило использовать более крупные и эффектные декорации. А вот *орхестра* стала меньше и представляла собой не круг, а полукруг. *Пۇльпитум* (в греческом театре это проскений) был расширен и превратился со временем в основную сценическую площадку. В греческий театр вход для зрителей был расположен сверху, а в римский — внизу основания.

Появились в римском театре и новые элементы: *навес* над сценической площадкой; *занавес*, открывающий и закрывающий представление, а также создающие разнообразные эффекты *фонтаны*.

Усложнились и технические приспособления. Это было связано с масштабностью и зрелищностью представлений. На сцене вспыхивали пожары, цвели роскошные сады, летали предметы.

Новые возможности позволили устраивать не только театральные представления, но и реконструкции сражений, гладиаторские бои, гонки на колесницах и спортивные соревнования. Однако самым дорогим зрелищем в жизни римлян были морские

Ж.-Б. Шарпантье. Морской бой в римском Колизее

сражения — *навмахи*. С помощью водопровода, расположенного в подземной части амфитеатра, воду подавали наверх, превращая арену-площадку в озеро и создавая для зрителей удивительные эффекты.

Сравните строение древнегреческого и древнеримского театров (электронное приложение) по плану: орхестра, сена, проскений (пulpитум). Покажите сходства и отличия на конкретных примерах.

Театральные представления. В древнеримском театре актёры долгое время играли без масок, и зрители могли наблюдать за их эмоциями. Маски, появившиеся позднее, имели широкие отверстия для рта и глаз, причёски с локонами. Жесты и движения актёров, подчёркивающие индивидуальность персонажа, были выразительны и тщательно продуманы. Римляне разработали особый «язык жестов» — каждое движение на сцене имело определённое значение.

К актёрской игре предъявлялись высокие требования. Необходимо было уметь петь, играть на музыкальных инструментах,

Театральные маски. Мозаика из виллы Адриана в Тиволи (II в. до н. э.)

танцевать, выполнять акробатические номера и фокусы. Поскольку римские актёры, в отличие от греческих, занимали низкое общественное положение, за плохую игру на сцене их могли наказать.

Важное значение в римском театре придавалось внешнему виду персонажей. Комические актёры надевали длинные плащи, которые ниспадали широкими

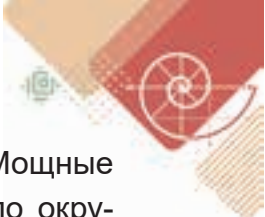
складками. Молодые люди и солдаты носили короткие плащи, застёгивающиеся при помощи булавки с одной стороны. Трагические актёры, демонстрируя величие своих персонажей, использовали высокие, до 20 см (!), котурны и более внушительные парики.

Музыкальная жизнь римлян. В Древнем Риме, как и в Греции, музыкой увлекались все. Ни одно празднество, театральное представление или массовое зрелище не обходилось без музыки и пения. Под музыкальный аккомпанемент выступали актёры, танцоры, мимы, поэты... Музыка звучала и во время представлений, и в перерывах. Иногда на сцене находилось больше музыкантов-исполнителей, чем артистов. Специально организовывались состязания в игре на кифаре и авлосе, а также концерты музыкантов-виртуозов.

Богатые граждане держали в своих домах инструментальные ансамбли или оркестры. Своих детей они обучали пению и игре на музыкальных инструментах. В Римской империи была основана музыкальная школа.

Бродячие музыканты. Мозаика. Вилла Цицерона, Помпеи (II в. до н. э.)

В римских легионах существовали военные оркестры. Мощные звуки труб и рожков в их исполнении далеко разносились по округе и устрашали врагов. Духовые инструменты — *флейта, труба, тибия, рог* — были так популярны, что на особом ежегодном празднике римляне проводили торжественную церемонию освящения труб. Наряду с духовыми были распространены струнные — *авлос, кифара* — и ударные — *кимвал и тимпан* — музыкальные инструменты.

При входе в римский театр зрители слышали звуки труб и тибий. Скорее всего, эта музыка не имела отношения к предстоящему представлению. Подумайте, для каких целей она исполнялась.

Древнеримский театр прошёл уникальный путь развития. Главными героями многих трагедий стали исторические личности. В комедиях в центре внимания оказались обычные люди в курьёзных ситуациях. Спектакли стали более зрелищными благодаря ярким костюмам, декорациям и большому количеству исполнителей.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие преимущества были у римских актёров, которые, в отличие от древнегреческих, масок не носили?
2. Одно из важных условий в комическом спектакле — уметь удивить зрителя. Древнеримский драматург Плавт делал это по-разному. Например, в одной из пьес он в одном стихе устроил «перестрелку» вопросами, в другой — предложил сразу семь вопросов без ответа. Попробуйте разыграть в классе эпизод из любого литературного произведения с ярко выраженным комическим эффектом. Получилось ли у вас вызвать смех у зрителей? Расскажите, что для этого потребовалось.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Кроме сатуры и ателланы в Древнем Риме была широко распространена пантомима — небольшие сценки из повседневного быта, сыгранные с помощью мимики и движения. Подготовьте в классе небольшое театральное представление. Расскажите простую историю, не произнося ни слова, используя только мимику, движения и жесты. Постарайтесь, чтобы одноклассникам была понятна ваша история.

