

ЛЕКЦИЯ № 3

ТЕМА: ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ

1 вопрос. Происхождение театра и его устройство.

Наглядность: Древнегреческий театр. Маски.

Древние греки, задумываясь о происхождении своего театра и драмы, связывали это с религиозными культами богов Деметры и Керы (Персефоны) /зима – лето/ и Диониса. Трагедия, считали они, выросла и развилась из *дифирамба* – хоровой песни в честь Диониса, сопровождавшейся музыкой и плясками. Исполнители этих песен рядились в козлоногих сатиров, составлявших свиту Диониса. Они намазывали себе лица винной гущей, отсюда пошли маски позднейшей трагедии. Жрец, изображавший Диониса, увитый плющом, сидел на ладье, поставленной на колеса. За ней шли мальчики, которые несли корзину с финиками и изображение фаллоса – мужского детородного члена как символа животворящих сил природы и пели фаллические песни.

Позже в трагедиях принимает участие *хор* (обыкновенно в костюмах, но без масок), хором руководил *корифей*, который обращался к хору с запевом, а иногда его песнь содержала рассказ. Однако позднее корифей был заменен *актером* (греч. гипокрит – отвечающий). При Эсхиле был введен второй актер, а во времена Софокла число актеров было доведено до трех. Возможно было введение четвертого актера, но только с согласия хорега – афинского гражданина, бравшего на себя расходы по постановке драмы. Часто, особенно в первое время, сами авторы были актерами. Название трагедии произошло от греческих слов *tragos* – козел и *odē* – песнь, т. е. козлиная песнь, так как спутниками Диониса были козлоногие сатиры.

Актерами в Древней Греции были мужчины, они исполняли и женские роли. Изображая богов и героев, они должны были показать их во всем величии, поэтому одеты они были в длинные мантии. Для того чтобы быть хорошо видимыми издали, актеры надевали обувь на толстой подошве – котурнах. Лицо и большую часть головы закрывала маска с пышной шевелюрой, что увеличивало их размеры. Так как актеры находились на значительном расстоянии от зрителей, то маскам придавали преувеличенную выразительность. В рот для усиления звука вставлялись металлические пластины. Для каждой роли имелись особые маски, которые заменялись по ходу действия.

Древний греческий театр был под открытым небом (зрители располагались на склонах холма) и состоял из трех основных частей: орхестры, сены и театрона (театра).. *Орхестра* – круглая площадка, на которой выступали танцоры, актеры, хор, в центре орхестры находился алтарь Диониса. *Сена* – палатка, расположенная за орхестрой на противоположной к зрителям стороне, место для переодевания актеров и хранения реквизита.

С течением времени в устройстве театров происходят изменения. Например, Софоклу приписывают введение *декораций*. Передняя стена сены, обращенная к зрителям, стала использоваться как фон для драматического действия: на ней изображался или храм, или дворец, или лес. Перед самой сеной устанавливаются подмости – *проскений* – место между орхестрой и сеной, где выступали актеры, хор же по-прежнему помещался на орхестре.

В Афинах театральные постановки ставились во время Великих Дионисий: первый день был посвящен шествиям и жертвоприношениям. В течение остальных дней показывались спектакли. Театральные представления регулировались высшими должностными лицами: архонт выбирал из состоятельных граждан *хорега*, который на свои средства организовывал состязания авторов: трех авторов трагедий и 3-5 авторов комедий. Перед началом зрелищ выбиралось жюри.

В 501-500 годах было введено состязание трех авторов: каждый желающий принять участие в состязании должен был представить три трагедии и одну сатирическую драму.

2 вопрос. Эсхил – великий древнегреческий драматург

Наглядность: Бюст драматурга

Первым древнегреческим драматургом, которого мы знаем не только по имени, но и произведениям, является *Эсхил* /525-456 гг. до н. э./. Древние авторы приписывали ему до 90 пьес, но сохранилось полностью только 7. Тематика его пьес в основном мифологического содержания, только «Персы» посвящены историческим событиям.

Эсхил родился в Элевсине в семье знатного землевладельца. Он был свидетелем и тирании, и установления демократии в Афинах. Первая половина V в. до н. э. – время расцвета полисов. В это время сложились принципы античного гуманизма, прославление достоинства и красоты человека. Это были также годы героической борьбы греков против персидского нашествия. Эсхил был участником боев при Марафоне (490 г.), у острова Саламин (483 г.) и при Плате (479 г.), где персы потерпели окончательное поражение. После войны в Афинах обострилась борьба партий внутри рабовладельческого класса. Демократическая партия старалась ограничить власть аристократии, сторонником которых был Эсхил. Поэтому он был вынужден покинуть Афины и переселиться в Сицилию, где он и скончался.

Эсхил впервые в 500 г. принял участие в драматургических состязаниях, в последующие годы он одержал 13 побед.

Дошла до нас трагедия Эсхила «Прикованный Прометей», по-видимому, часть трилогии. В этой трагедии Прометей прикован к скале за то, что выступил против деспотизма Зевса. Прометей раньше помогал ему добиться власти, но теперь он не может примириться с самовластным тираном, попирающим права человека.

Самой глубокой по философскому содержанию является трилогия «Орестея», состоящая из трех трагедий: «Агамемнон», «Хорэфоры» (Приносящие жертву на могиле) и «Эвмениды» (благосклонные богини). В «Агамемноне» развивается идея наследственного проклятия, тяготеющего над Атридами (Атрей – отец Агамемнона и Менелая и сын Пелопса, проклятого возникшим, которого тот столкнул в море со скалы). Тема вины и возмездия связана Клитемнестрой, которая мстит мужу за смерть дочери Ифигении, и с Эгистом, мстящим за своего отца, брата Агамемнона.

В античности в родовом проклятии видели действие слепого рока, но рок – *μοιρα* отличается от родового проклятия – обычной мести. Рок – это неотвратимая предопределенность, то, что не зависит от воли человека. Однако в трагедии Эсхила идея наследственного проклятия проводится через осознанную волю людей.

Человек лично ответствен за свои поступки и за взаимоотношение с правящей в мире волей Зевса.

Основной конфликт между человеком и божеством. Сущность трагедии сводится к проблеме выбора человеком – гражданином правильного решения, которое совпало бы с желанием Зевса. Человеку не дано угадать волю Зевса, смысл бытия постигается им через тяжкие страдания. От смертных скрыта глубина помыслов верховного бога – Зевса.

В трагедиях существенную роль играет хор. В трагедии «Агамемнон» – это активное «действующее лицо», именно хор создает настроение надвигающейся неотвратимой беды. Автор сталкивает Эгиста с хором, который предсказывает, что скоро «хлынет кровавый дождь...».

3 вопрос. Софокл, его трагедии

Наглядность: Бюст драматурга

Прямым наследником Эсхила является *Софокл* /497(96)-406 гг. до н. э./.

Он был современником самого блестящего периода жизни Афин. В связи с безраздельным господством Афин на море чрезвычайно повысилось материальное благосостояние полиса, развиваются изобразительные искусства, литература, философия.

Софокл родился в семье зажиточного гражданина, хозяина оружейной мастерской в Колоне – пригороде Афин. Он получил хорошее воспитание, обнаружил большие музыкальные способности. Свою драматургическую деятельность начал еще в юности, в 468 году на состязании драматургов оказался победителем старшего своего современника Эсхила. Первое место он занимал 24 раза, и никогда – ниже второго.

Трагедии Софокла пользовались исключительным успехом. По свидетельству древних, за трагедию «Антигона» Софокл был избран на важную военную должность. Он служил родине не только как поэт, но и как политический деятель, сторонник Перикла, представитель умеренно демократических взглядов. Софокл прожил долгую и сравнительно счастливую жизнь, омрачившуюся только в старости, на 90-м году жизни, когда один из его сыновей попытался судебным порядком потребовать установления над отцом, якобы выжившим из ума, опеки. Поэт был вызван в суд, где вместо оправдания прочитал отрывок из только что написанной им трагедии «Эдип в Колоне». Восхищенные судьи отвергли иск, признав, что талант и мудрость поэта не оскудели от возраста.

По преданию, Софоклом написано более 100 пьес, но полностью до нас дошло только 7. Известен он и как автор трактата о хоре.

В поисках сюжетов Софокл, так же как и Эсхил, обращается к мифам, но его внимание привлекает человек, его внутренний мир, его страдания, борьба с превратностями судьбы. Поэт прославляет человека, раскрывает его духовный мир, однако при этом показывает, что при всем своем могуществе человек беспомощен перед судьбой, перед смертью.

Конфликт между человеком и судьбой лежит в основе одной из самых знаменитых трагедий Софокла «Эдип – царь». Несколько слов о мифологической основе трагедии. Эдип вырос в семье коринфского царя Полиба, но однажды его назвали приемным сыном царя. Эдип умолял родителей сказать ему правду, но не

добившись прямого ответа, отправился в Дельфы к оракулу узнать тайну своего рождения. Ответ привел его в трепет: «Эдип, ужасна твоя судьба! Ты убьешь отца и женишься на собственной матери, и от этого брака родятся дети, проклятые богами и ненавидимые всеми людьми». Чтобы избежать такой судьбы, он решил не возвращаться в Коринф. Это предыстория...

Действие трагедии происходит в Фивах, где царствует Эдип, он женат, у них две дочери и два сына. На Фивы обрушивается бедствие: ужасный мор уносит и старых, и малых. Эдип отправляет брата жены к оракулу узнать причину мора. Ответ оракула – найти и изгнать убийцу царя Лая, того, кто навлек на Фивы своими преступлениями это бедствие. Эдип клянется найти убийцу и через прорицателя, слугу – раба, жену восстанавливает правду и понимает, что сбылось ужасное предсказание оракула...

Трагедии Софокла – это трагедия героической личности, человека мощного и гордого, чуждого компромиссам, трагедия человека, который сам принимает удар на себя и выбирает героическую смерть. Автор верит в безграничные силы человека, но не скрывает трагизма человека, потому что человеку неизвестно, как вести себя в той или иной обстановке. Драматург считает, что человек одинаково велик и в высоком, и в низком. Человеку неизвестен смысл жизни, и чем он умнее, тем ему труднее обуздать себя в мире. Софокл утверждает, что все несчастья человека происходят от того, что человек не знает границ, отведенных ему в мире.

Жемчужиной творчества Софокла признана трагедия «Антигона», в центре которой находится противоборство Антигоны, дочери Эдипа, и Креонта, носителей враждебных друг другу идей, разных и чуждых мировоззрений.

Краткое содержание трагедии: после гибели племянников Фивами управляет Креонт, он сторонник водворения порядка в городе при помощи законов, исполнение которых обязательно для всех. Его первый указ запрещает хоронить Полиника за то, что он, борясь с братом за власть, привел к Фивам врагов. Антигона не может признать такой закон, поскольку он противоречит божественному закону – родственники обязаны хоронить своих родных. Совершая погребальный обряд, засыпая землей его тело, она видит в этом только благочестивость своего поступка, поэтому и повторяет этот обряд, за что Креонт приговаривает ее к медленной смерти в мрачном склепе. Антигона кончает жизнь самоубийством, что является причиной смерти сына Креонта, жениха Антигоны, и жены.

Финал трагедии – участь Креонта и его прозрение, выраженное словами: «Я понял, что надо жить, до смерти чья веками установленный закон» – свидетельствует о духовной победе Антигоны. Софокл обвиняет Креонта в попрании традиций. Хор указывает, что изменника можно не хоронить на родной земле, но не хоронить вообще считалось самым страшным преступлением. Это противоречило религиозным, нравственным представлениям о сохранности народа.

Креонт – стойкий правитель, принципиальный человек, но его стойкость переходит в жестокость. На примере этого героя Софокл пытается отразить свой взгляд на тиранию, об этом шли дебаты в Афинах. Драматург не соглашается с мнением Креонта: государство – форма правления правителя, который не должен считаться с мнением народа, тем самым берет на себя смелость представлять государство, не считаясь с естественными божественными законами. Подлинный же государственный закон не вступает в противоречие с традициями, установленными богами.

Главное отличие Софокла от Эсхила – это внимание к внутреннему миру человека: его страдание, борьба.

4 вопрос. Еврипид, его посмертная слава

Наглядность: Бюст драматурга

Известны семнадцать трагедий древнегреческого драматурга Еврипида, приобретшего широкую славу после своей смерти.

Еврипид /480-406 гг. до н. э./ родился на острове Саламин в семье земледельца. Он получил разностороннее образование, учился у философов Протагора и Анаксагора, был их другом. В дальнейшем Еврипид посвятил себя исключительно поэзии, но никогда не имел у зрителей такого успеха, каким пользовался Софокл. Прямого участия в политической и общественной жизни он не принимал, но зорко следил за нею и постоянно откликался на вопросы современности. В Афинах это было время глубокого упадка, Пелопоннесской войны, которую он воспринимает как афинский патриот и враг Спарты.

Еврипид разделял некоторые положения философского направления софистов, которые отвергали основной принцип полисной этики, подчинявший поведение личности интересам государства и провозглашали человека мерой всех вещей, т. е. отдельный человек – источник и творец нравственных норм.

Еврипид по своему характеру не был способен к компромиссам, к соглашательству, его обвинили в безнравственности, во враждебном отношении к демократии и в безбожии. Мифология в творчестве Еврипида только внешняя оболочка, драматург существенно менял мифы. Боги у него более жестокие, коварные, мстительные, чем люди. Например, Ион – герой одноименной трагедии, воспитанник дельфийского храма, начинает сомневаться в богах, в их справедливости.

Более двадцати раз Еврипид принимал участие в состязаниях драматургов, но только в пяти случаях удостоился первого места. Его религиозно-политические взгляды и нововведения в драматургии вызвали резкую критику у большинства современников. Поэтому на семидесятом году жизни он покинул Афины и переселился в Македонию, ко двору царя Архелая, где и скончался, не прожив и двух лет.

Позднее в период кризиса полиса и эллинистическую эпоху интерес к творчеству Еврипида возрастает и меняется оценка его произведений.

Еврипид был первым драматургом, решившим сделать тему любовной страсти основой трагического действия, а женщину – центральным лицом трагедии. Положение женщины в афинском демократическом обществе было унижительно: муж мог без всякого объяснения бросить жену, вернув ей приданое, а неверность мужа была узаконена традициями.

Одной из самых популярных трагедий Еврипида и в наши дни является трагедия «Медея», главная героиня которой – Медея, дочь колхидского царя Ээта, оказавшая помощь аргонавту Ясону в похищении золотого руна. Еврипид внес изменения в мифологическую основу: по мифу, Медея с мужем Ясоном правила в Коринфе и коринфяне, недовольные ее правлением, убили их детей. В трагедии Ясон, пленившись красотой Главки, дочери коринфского царя, изменяет Медее, с чьей помощью он когда-то совершил великий подвиг. Ясон решил жениться на

Главке и уже получил согласие ее отца. Медея, узнав об этом, в отчаянии – она любит мужа.

Еврипид – глубокий психолог, хорошо знающий женское сердце. Он показывает, как в Медее борются чувства: любовь к детям, чувство ревности и, наконец, чувство мести. Она решает отомстить Ясону. Медея умна, ум берет верх над страстью и у нее рождается план. Сделав вид, что она примирилась с судьбой, Медея находит уязвимое место мужа: он дорожит сыновьями, значит, она должна убить детей. В ее душе идет борьба – шесть раз она меняет свое решение. Но сделав детей соучастниками своего преступления, она приводит в действие свой ужасный план. Впервые в театре драматический конфликт ограничен пределами человеческого сердца.

Совершив преступления, Медея улетает на колеснице, посланной богом Гелиосом, ее дедом, увозя с собой и тела сыновей. Ясон в ужасе, он умоляет оставить ему хотя бы тела сыновей, но и этого утешения она не оставляет ему. Медея совершила отвратительный поступок, которым она наказала Ясона за измену и себя за то, что полюбила недостойного человека. Непременным действующим лицом трагедии является хор, состоящий из женщин, сочувствующих Медее, но не вмешивающихся эти обстоятельства. Именно хору адресует Медея слова о тяжелом положении женщин, о неравной морали. Не верят женщины в возможность осуществления ужасного плана, задуманного Медеей, но эпилог трагедии ужасает всех.

Глубокий анализ характеров героев трагедии сделал швейцарский ученый профессор Андре Боннар (А. Боннар. Греческая цивилизация. Т. 3 М., 1992. С.16-31). Медея, конечно, чудовище; это прежде всего сердце, объятые страстью. Она любила Ясона как в силу сердечной страсти, так и ради своей славы. Он был одним из ее завоеваний, и это льстило ее тщеславию. Теперь же она ненавидит его и это чувство взяло верх над всем. Чтобы утвердить в глазах других и своих собственных свою силу, она убивает своих детей, смертельно ранив тем самым их отца, мстя ему таким образом за свое унижение.

Она любит своих детей всегда: и когда нежно ласкает, и когда убивает. Она убивает их заиём, чтобы враги не смеялись над ней. Она убивает их потому, что жажда господства превратила ее в *демона*, над которым она не властна. Страсти – это элемент демонического, обитающий в ее нежном сердце матери. По мнению А. Боннара, демоническая страсть Медеи обнаруживает нашу принадлежность к миру в целом, нашу зависимость от «космоса». Но осознать это – значит, в некотором роде освободиться от этой зависимости.

Еврипид не высказывается определенно о природе этой демонической силы, но он показывает ужасающую сложность нашего сердца, неведомого нам самим, и показывает, что эта сила, живущая в нас, трагична потому, что мы бессильны в борьбе против нее и она нас может погубить, как погибла Медея в тот момент, когда была преодолена сама материнская любовь.

Еврипид не щадит красок, чтобы показать низость, ничтожество Ясона. В сцене с Медеей Ясон предстает совершенным эгоистом, который никого не любит. Это циник, прошедший школу софистов. На упреки Медеи в неблагодарности он излагает в свою защиту следующие аргументы: во-первых, он благодарен ей за услуги, во-вторых, за любовь Медеи он признателен прежде всего Киприде и, кстати, любовь не требует платы.

В-третьих, Медея за это получила право жить «не меж варваров», где господствует грубая сила, а в стране греков, где царит *справедливость*. Эта фраза в данной ситуации звучит кощунственно. В-четвертых, свой новый брак он оправдывает любовью к детям: брак ради денег позволит дать детям хорошее воспитание, т. е. выгода материальная и моральная.

Вскрывая эгоизм Ясона, Еврипид достигает неслыханной степени остроты. Этот персонаж не может не волновать нас, так как мы, считает А. Боннар, находим в нем очевидной не признаваемую нами часть нас самих. В этом один из секретов искусства Еврипида – изображать то, от чего мы хотим отказаться.

Завершая анализ, необходимо отметить, что у Эсхила и Софокла трагическое угрожало герою извне, боги обрушивались на него. Еврипид находит трагическое в глубинах нашего сердца, неведомых самим нам. Но не без помощи небесных сил...