

синхро
низация

Путеводитель по литературе

Античная литература

лектор
Ксения Куденко

СКАЧАНО С WWW.SW.BAND - ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

О чём пойдёт речь:

- Античный эпос
- Лирика
- Драма
- Античность и мы

В качестве вступления

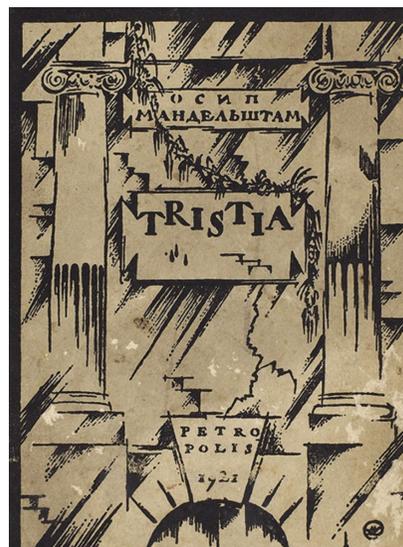

Овидий, я живу близ тихих берегов,
 Которым изгнанных отеческих богов
 Ты некогда принес и пепел свой оставил.
 Твой безотрадный плач места сии прославил;
 И лиры нежный глас еще не онемел;
 Еще твоей молвой наполнен сей предел.
 Ты живо впечатлел в моем воображенье
 Пустыню мрачную, поэта заточенье,
 Туманный свод небес, обычные снега
 И краткой теплотой согретые луга.

Александр Пушкин

Tristia

Я изучил науку расставанья
 В простоволосых жалобах ночных.
 Жуют волы, и длится ожиданье,
 Последний час вигилий городских;
 И чту обряд той петушиной ночи,
 Когда, подняв дорожной скорби груз,
 Глядели в даль заплаканные очи
 И женский плач мешался с пеньем муз.

Осип Мандельштам

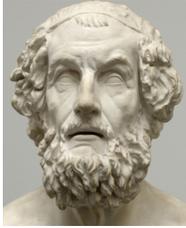
Дидона и Эней

Великий человек смотрел в окно,
 а для нее весь мир кончался краем
 его широкой греческой туники,
 обильем складок походившей на
 остановившееся море.
 Он же
 смотрел в окно, и взгляд его сейчас
 был так далек от этих мест, что губы
 застыли точно раковина, где
 таится гул, и горизонт в бокале
 был неподвижен.
 А ее любовь
 была лишь рыбой — может и способной
 пуститься в море вслед за кораблем
 и, рассекая волны гибким телом,
 возможно обогнать его — но он,
 он мысленно уже ступил на сушу.

Иосиф Бродский

синхронизация

8 век до н.э.

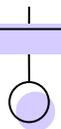
7-6 вв. до н.э.

5 век до н.э.

3-1 вв. до н.э.

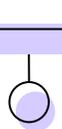
3 век до н.э.

1 в. до н.э. –
1 в. н.э.

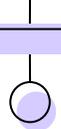
Появление греческого алфавита из финикийского

Сложение эпических поэм Гомера

Классическая греческая лирика

Ямб и элегия

Расцвет афинской демократии

Развитие театральной драмы

Эллинизм

Александрийская школа

Первые памятники римской литературы

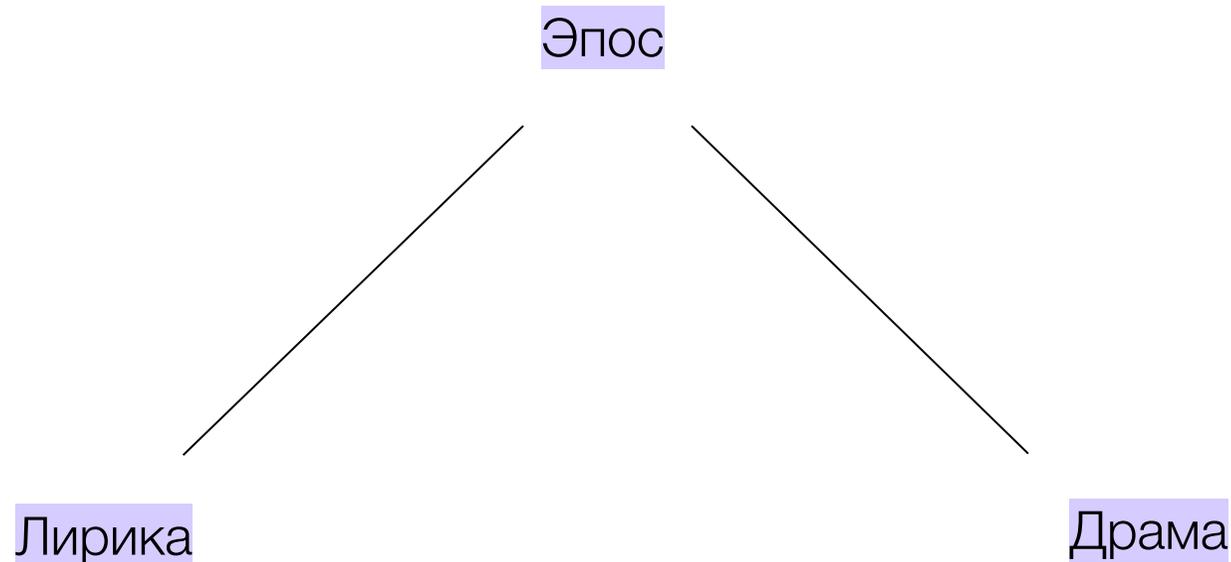
Римская литература периода Империи

Роды литературы

...подражать в одном и том же и одному и тому же можно, рассказывая о событии, как о чём-то отдельном от себя, как это делает Гомер, или же так, что подражающий остаётся сам собой, не изменяя своего лица, или представляя всех воображаемых лиц, как действующих и деятельных...

Аристотель "Поэтика"

... И ВЕЧНЫЕ СЮЖЕТЫ

Историй всего четыре. Одна, самая старая – об укрепленном городе, который штурмуют и обороняют герои. Защитники знают, что город обречен мечу и огню, а сопротивление бесполезно; самый прославленный из завоевателей, Ахилл, знает, что обречен погибнуть, не дожив до победы...

Вторая, связанная с первой, – о возвращении. Об Улиссе, после десяти лет скитаний по грозным морям и остановок на зачарованных островах приплывшем к родной Итаке...

Третья история – о поиске. Можно считать ее вариантом предыдущей. Это Ясон, плывущий за золотым руном...

Последняя история – о самоубийстве бога. Атис во Фригии калечит и убивает себя...

Хорхе Луис Борхес
«Четыре цикла»

« Все вещи в мире во все времена на свой лад сходны с античными временами. Ибо их творят люди, у которых всегда одни и те же страсти, с необходимостью приводящие к одному и тому же результату. И это облегчает узнавание будущих вещей посредством прошлых.

Никколо Макиавелли

Эпос

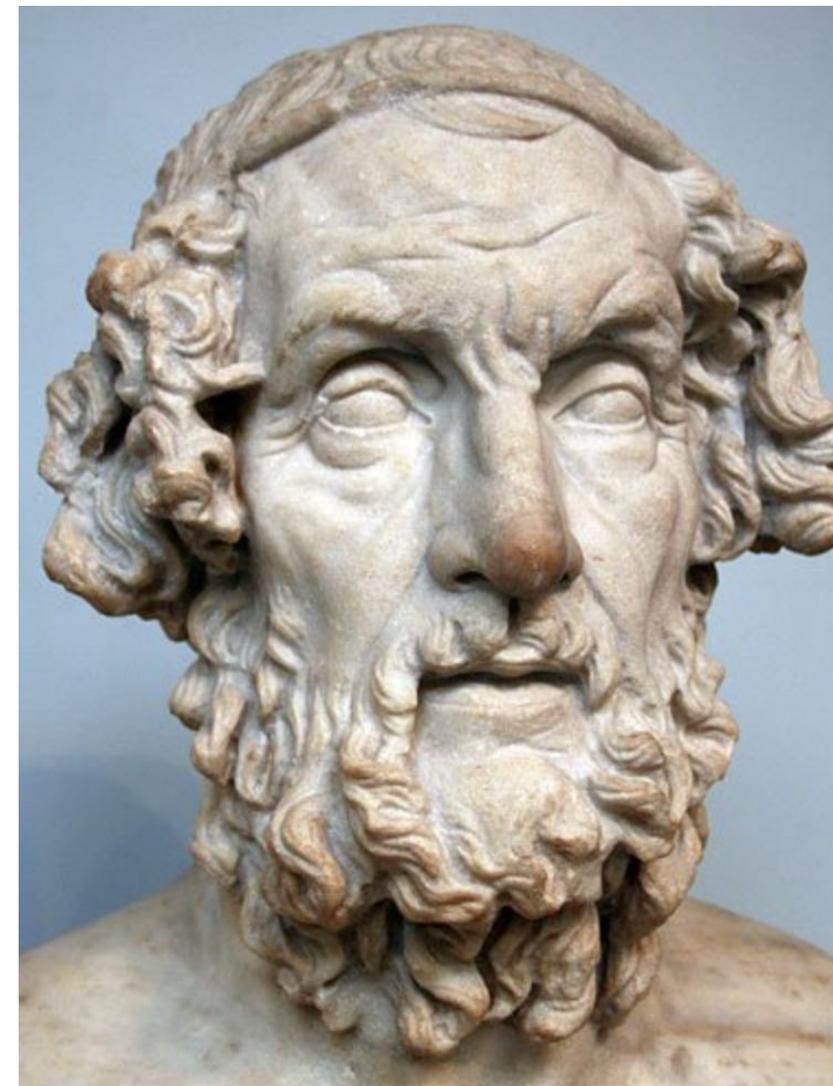
Эпос

- Устное бытование и неосознанное авторство
- Корни – в мифе и ритуале
- Колыбель литературы
- Универсальное значение – общее через локальное
- Героический эпос – становление нации

Гомер

- Гомер принадлежит традиции устной эпической песни (аэд)
- Поэт с большой буквы – «божественный Гомер»
- «Илиада» и «Одиссея» – основа древнегреческой культуры, священные тексты
- Центральное понятие греческой культуры – **логос (особый статус слова)**
- Эпический размер – гекзаметр

ГОМЕР

Илиада

Основные литературные приемы

- Циклическая композиция
- Перипетия
- Синекдоха – часть вместо целого
- Метафоры и эпитеты

Язву Пеан врачевством, утоляю
щим боли, осыпав,
Быстро его исцелил, не для
смертной рожденного жизни.
Словно смоковничий сок,
с молоком перемешанный белым

Илиада (V.902-904)

Прозэмиий

синхронизация

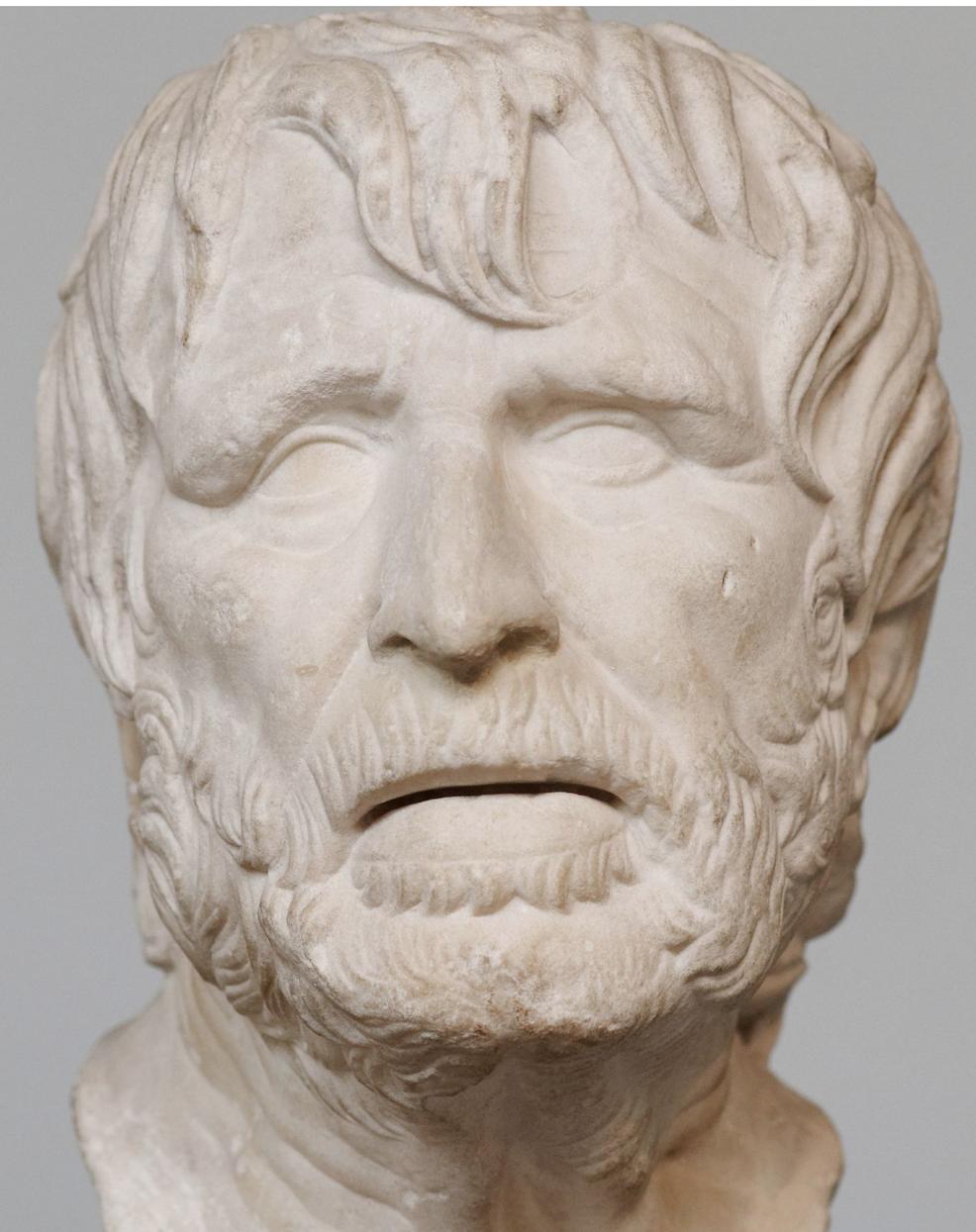
Пой, богиня, про гнев Ахиллеса, Пелеева сына,
Гнев проклятый, страданий без счета принесший ахейцам,
Много сильных душ героев пославший к Аиду,
Их же самих на съеденье отдавший добычею жадным
Птицам окрестным и псам. Это делалось, волею Зевса,
С самых тех пор, как впервые, поспорясь, расстались враждебно
Сын Атрея, владыка мужей, и Пелид многосветлый.
Кто ж из бессмертных богов возбудил эту ссору меж ними?

Илиада (пер. В. Вересаева)

Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который,
Странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен,
Многих людей города посетил и обычаи видел,
Много и сердцем скорбел на морях, о спасенье заботясь
Жизни своей и возврате в отчизну сопутников; тщетны
Были, однако, заботы, не спас он сопутников: сами
Гибель они на себя навлекли святотатством, безумцы,
Съевши быков Гелиоса, над нами ходящего бога, —
День возврата у них он похитил. Скажи же об этом
Что-нибудь нам, о Зевесова дочь, благосклонная Муза.

Одиссея (пер. В. Жуковского)

Гесиод

- Младший современник Гомера, рапсо́д, и – в отличие от него – исторически достоверный поэт
- «Теогония» и «Труды и дни» – генеалогический и дидактический эпос
- Использует приемы эпоса героического для создания нового типа эпической песни

«Труды и дни» - новая задача литературы

Знай же, что две существуют различных Эриды на свете,
 А не одна лишь всего. С одобреньем отнесся б разумный
 К первой. Другая достойна упреков. И духом различны:
 Эта — свирепые войны и злую вражду вызывает,
 Грозная. Люди не любят ее. Лишь по воле бессмертных
 Чтут они против желанья тяжелую эту Эриду.
 Первая раньше второй рождена многосумрачной Ночью;
 Между корнями земли поместил ее кормчий всевышний,
 Зевс, в эфире живущий, и более сделал полезной:
 Эта способна понудить к труду и ленивого даже

Состязание Гомера и Гесиода

... Когда эти стихи были произнесены, все эллины призывали увенчать Гомера. Но царь Панейд велел каждому из них прочитать лучший отрывок и собственных поэм. Гесиод посему начал так:

*Лишь на востоке начнут всходить Атлантиды—Плеяды,
Жать поспешай; а начнут заходить — за посев принимайся.*

Потом Гомер:
*Окрест Аяксов героев столпились, стали фаланги
Страшной стеной. Ни Арей, ни Паллада, стремящая рати,
Их не могли бы, не радуясь, видеть: храбрейшие мужи...*

...царь отдал венок Гесиоду, объявив, что по праву тот человек, который призывает к миру и земледелию, должен получить приз, чем тот, который жил на войне и убивал.

Послегомеровский эпос. Киклические поэмы

- 01 Киприи
сразу до Илиады (приквел)
- 02 Эфиопида
сразу после Илиады (сиквел)
- 03 Малая Илиада
спин-офф

Эллинистический эпос

3 век до н.э.

- Александр Родосский – руководитель Мусейона
- «Аргонавтика» – эпос, написанный гекзаметром
- На самом деле – скорее сказка и набор анекдотов, чем эпос
- Где эпический герой?

Вергилий (1 век до н.э.)

Главный поэт Рима и Италии

- Тацит: «сам римский народ, прослушав в театре стихи Вергилия, поднялся как один и воздал случайно присутствовавшему между зрителями Вергилию такие почести, как если б то был сам Август»
- Эпос новой империи
«Энеида» – заказ Императора Октавиана Августа
- Вольтер: «Говорят, Гомер создал Вергилия; если так, то это, без сомнения, его самое лучшее произведение».

Энгр. Обморок Октавии

«Энеида»

Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои —
Роком ведомый беглец — к берегам приплыл Лавинийским.
Долго его по морям и далеким землям бросала
Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.
Долго и войны он вел, — до того, как, город построив,
В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,
Города Альбы отцы и стены высокого Рима.
Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине
Так царица богов, что муж, благочестием славный,
Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,
Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?

- Эней – сын Венеры - предок Ромула и Рема и Октавиана Августа
- Римские патриции – дети энеатов, спутников Энея
- Легитимизация и сакрализация власти

Идея превосходства нации

«Римлянин! Ты научись народами править державно —
В этом искусство твое! — налагать условия мира,
Милость покорным являть и смирать войною надменных!»

Энеида 6.851-53

Пародии на эпос

Было прекрасное майское утро. Квакун двадесятый,
Царь знаменитой породы, властитель ближней
трясины,
Вышел из мокрой столицы своей, окруженный
блестящей
Свитой придворных. Вприпрыжку они взобрались на
пригорок,
Сочной травой покрытый, и там, на кочке усевшись,
Царь приказал из толпы его окружавших почетных
Стражей вызвать бойцов, чтоб его, царя, забавляли
Боем кулачным. Вышли бойцы; началось; уж много
Было лягушечьих морд царю в угожденье разбито

*«Война мышей и лягушек»
(перевод В. Жуковского)*

Когда наступило время, мы выстроились
следующим образом. Правое крыло состояло из
Конекоршунов, предводителем которых был царь,
окруженный отборными воинами, — среди них
находились и мы. На левом крыле стояли
Капустокрылы. Посредине находились союзные
войска, выстроившиеся каждое по своему
усмотрению. Пехота, которой было около
шестидесяти миллионов, расположилась таким же
образом. На Луне существует множество
огромных пауков, из которых каждый больше
Кикладских островов. Им было приказано
протянуть паутину через все воздушное
пространство от Луны до Утренней Звезды.

*Лукиан из Самосаты «Правдивая история»
(2 век)*

Лирика

Греческая лирика (мелика)

7-6 века до н.э.

- Развивается из песней и гимнов (дифирамб, пеан, парфений)
- Исполнялись под аккомпанемент инструмента (лиру, флейту)
- **Песенная лирика** – монодическая и хоровая
- **Декламационная лирика** – элегия, ямб
- Главный критерий атрибуции жанра – размер

Хоровая лирика – **Пиндар**

Монодийная лирика – **Сафо, Анакреонт, Алкей**

Элегия – **Солон, Феогнид, Мимнерм, Тиртей**

Ямб – **Архилох**

Сафо с острова Лесбос

Эй, потолок поднимайте, —
о, Гименей!
Выше, плотники, выше!
о, Гименей!
Входит жених, подобный Арею,
Выше самых высоких мужей.

Эпиталамий

Ты, Киприда! Вы, nereиды-девы!
Братний парус правьте к отчизне милой!
И путям пловца и желаньям тайным
Дайте свершенье!

Гимн

Богу равным кажется мне по счастью
Человек, который так близко-близко
Пред тобой сидит, твой звучащий нежно
Слушает голос

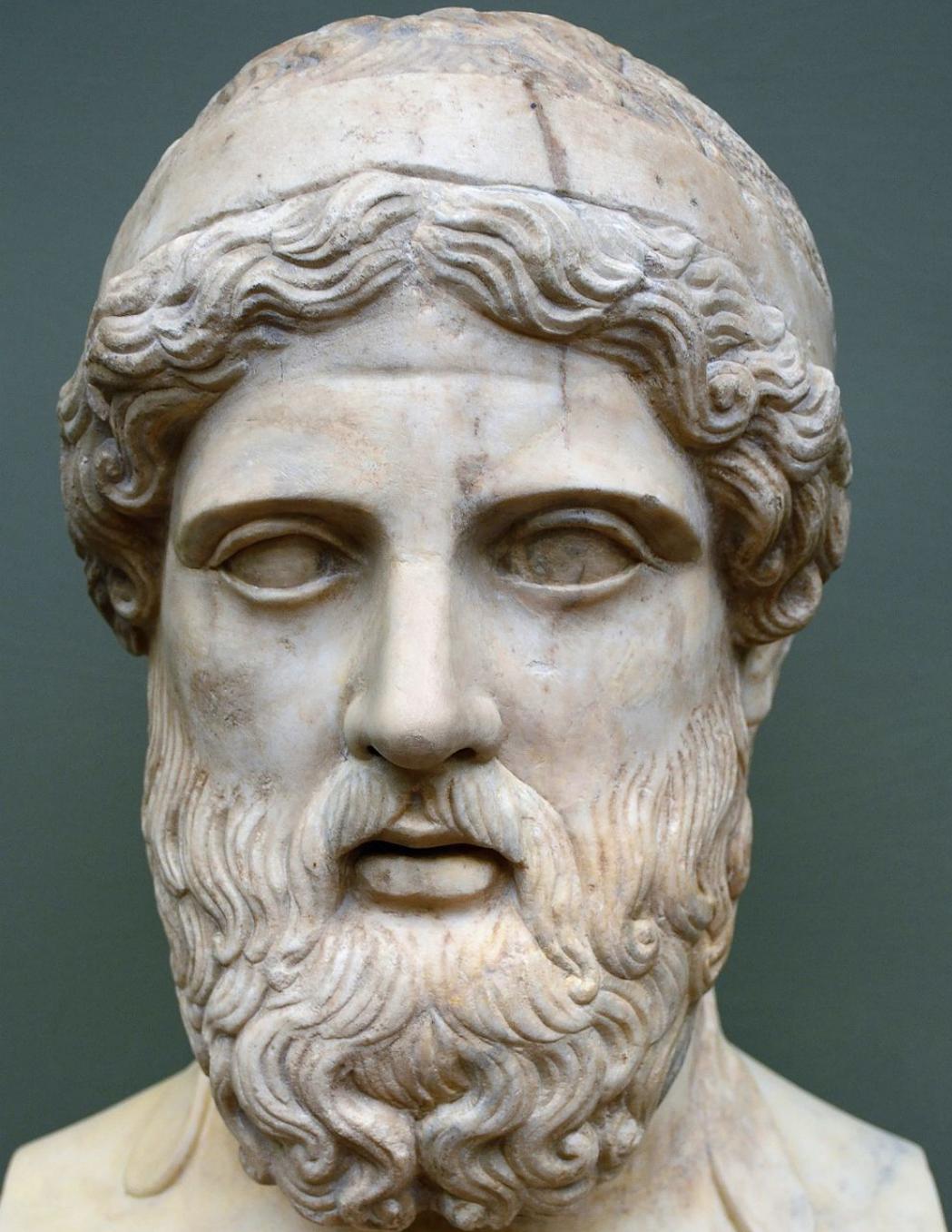
И прелестный смех. У меня при этом
Перестало сразу бы сердце биться:
Лишь тебя увижу, уж я не в силах
Вымолвить слова.

Но немеет тотчас язык, под кожей
Быстро легкий жар пробегает, смотря,
Ничего не видя, глаза, в ушах же —
Звон непрерывный.

Потом жарким я обливаюсь, дрожью
Члены все охвачены, зеленее
Становлюсь травы, и вот-вот как будто
С жизнью прощусь я.
Но терпи, терпи: чересчур далёко
Все зашло...

(Перевод В.Вересаева)

Анакреонт

«
Что же сухо в чаше дно?
Наливай мне, мальчик резвый,
Только пьяное вино
Раствори водою трезвой.
Мы не скифы, не люблю,
Други, пьянствовать бесчинно:
Нет, за чашей я пою
Иль беседую невинно

(Перевод А. Пушкина)

«
Пирожком я позавтракал,
отломивши кусочек,
Выпил кружку вина,-
и вот за пектиду берусь я,
Чтобы нежные песни петь
нежной девушке милой

(Перевод В. Вересаева)

Что рождается с греческой лирикой?

- Поэзия, лирика для нас – субъективный, интимный жанр
- Но герой стихотворения – это поэтическая маска, «лирический герой»
- Субъективность – не подлинно индивидуальная, но литературная
- Лирика – рождение автора в противовес «анонимности» эпоса и рождение литературы в противовес устному бытованию эпики

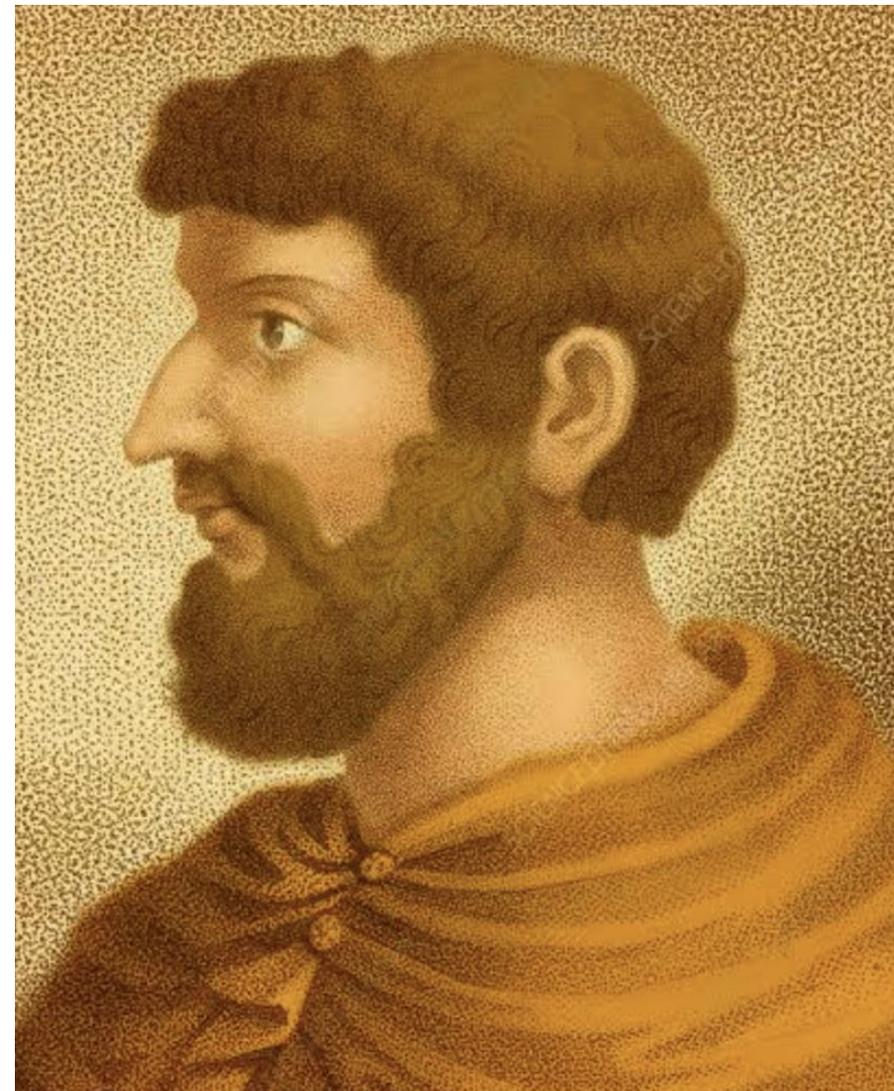
Поэзия составляет удел или богато одаренного природой, или склонного к помешательству человека. Первые способны перевоплощаться, вторые приходят в экстаз

Аристотель «Поэтика»

Главный поэт эллинизма Каллимах

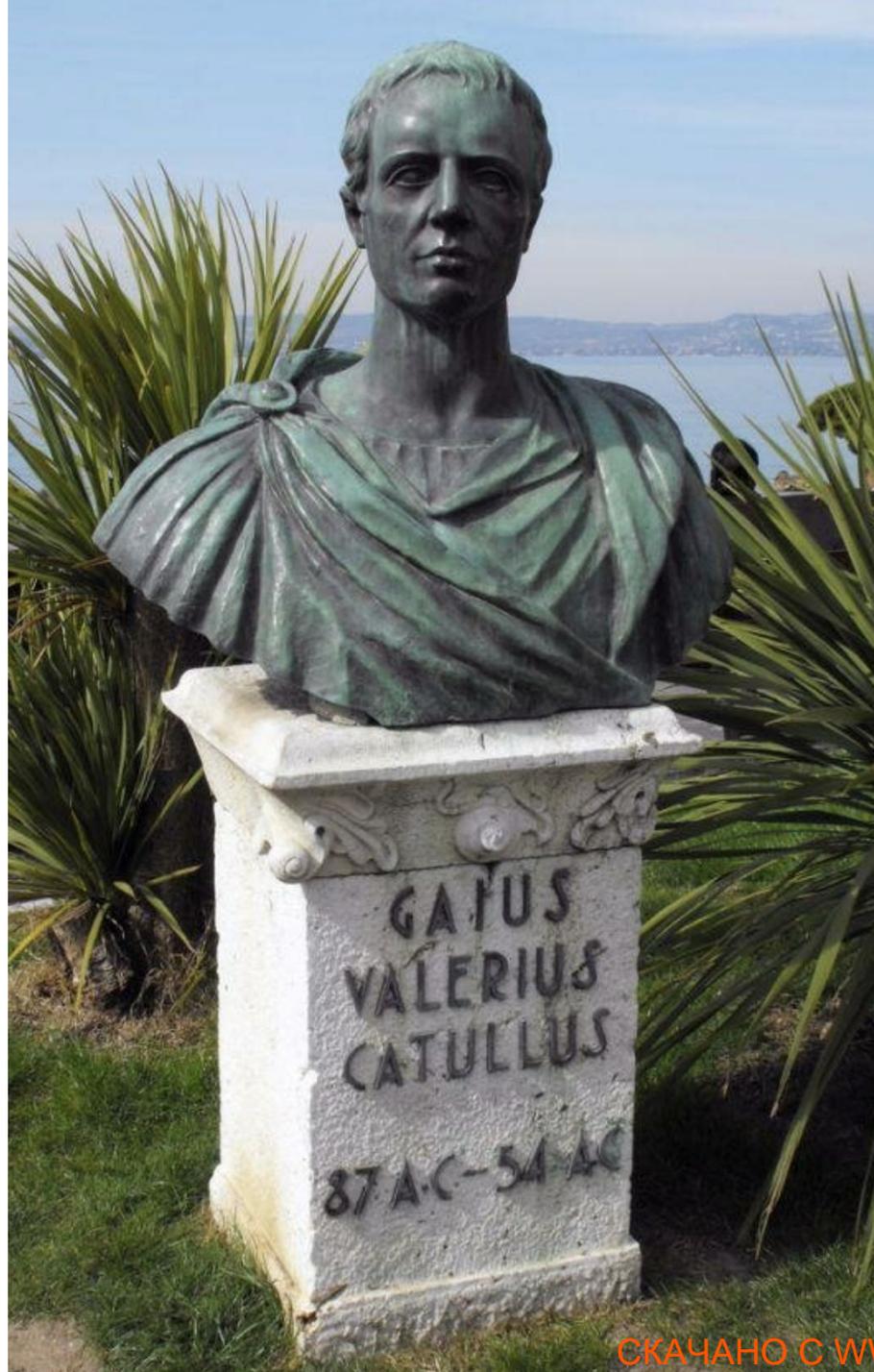
- Писал эпиграммы, гимны, ямбы – лаконичный, точеный стиль
- Интеллектуальные стихи для эрудитов
- Самый значительный поэт поздней античности, второй после Гомера
- Ямбы Каллимаха – влияние на развитие римской поэзии (Катулл, Вергилий)

Ищет везде, Эпикид, по горам с увлеченьем охотник
 Зайца иль серны следов. Инею, снегу он рад. ..
 Если б, однако, сказали ему: «Видишь, раненный насмерть
 Зверь здесь лежит», — он такой легкой добычи б не взял.
 Так и любовь моя: рада гоняться она за бегущим,
 Что же доступно, того вовсе не хочет она.

Кикликов стих ненавижу; дорогой идти проторенной,
 Где то туда, то сюда толпы бредут, не хочу.
 То, что нравится многим, не мило мне; мутную воду
 Пить не хочу из ручья, где ее черпают все.
 «Ах, как Лисаний красив, ах дружок!» — не успеешь промолвить,
 Ахнет и Эхо: «Ах, друг!» Это другой уж сказал.

Гай Валерий Катулл

Главный поэт эпохи Цезаря и Цицерона

- Поэтическое наследие – 116 стихотворений
- Принадлежал поэтам-неотерикам (Катон, Вергилий) – обновление римской поэзии по образцу александрийской
- Индивидуальные, сиюминутные зарисовки
- Гаспаров – Катулл «бранный, влюбленный, ученый»

Катулл «Бранный»

Распутный Талл, ты, неженка, нежней мозгов гусиных,
Ты, мягче пуха кроличья, иль нитей паутинных,
Дряблее плоти старческой, иль самой мочки уха,
—
И ты же, Талл, по части краж неистовее бури,
Когда зевакам выпившим смежит богиня веки!
Ты плащ мне возврати, о Талл, украденный тобою,
Платок сетабский, пестрые, узорные вифинки,
Их напоказ ты выставил, как родовые, дурень!
Ты из когтей их выпусти и мне верни скорее,
Не то бока завядшие и дрябленькие руки —
Дождешься сраму! — жгучая тебе распишет плетка,
И, как корабль, застигнутый жестокой бурей
в море,
Тогда ты под рукой моей заскачешь против воли!

Катулл «Влюбленный»

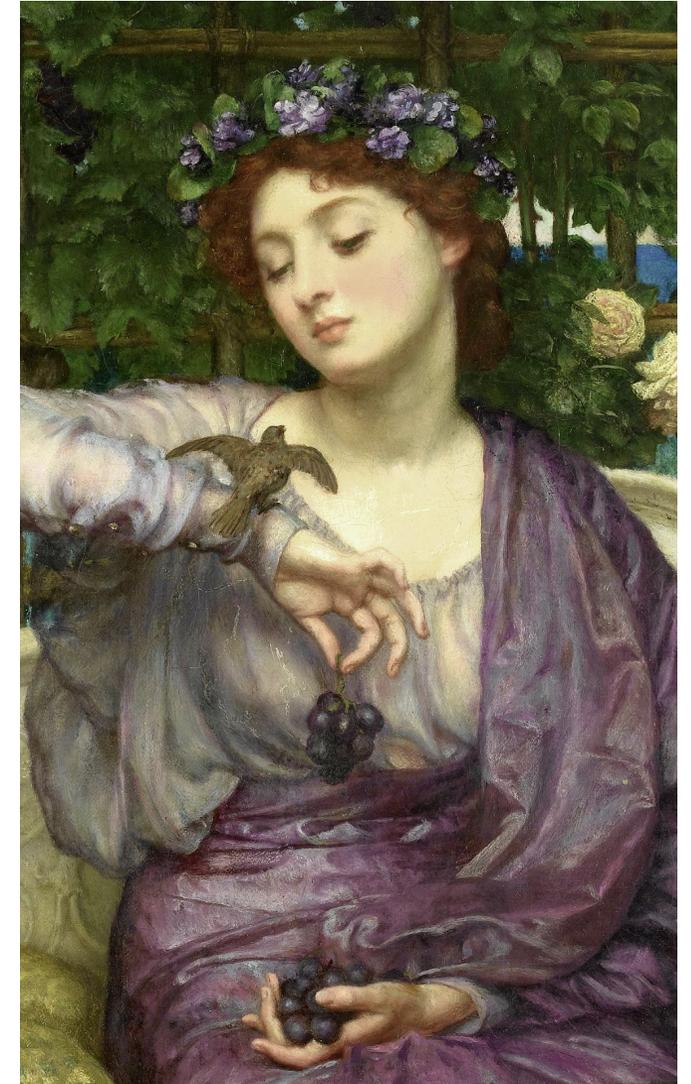
синхронизация

Будем, Лесбия, жить, любя друг друга!
Пусть ворчат старики, — что нам их ропот?
За него не дадим монетки медной!
Пусть восходят и вновь заходят звезды, —
Помни: только лишь день погаснет краткий,
Бесконечную ночь нам спать придется.
Дай же тысячу сто мне поцелуев,
Снова тысячу дай и снова сотню,
И до тысячи вновь и снова до ста,
А когда мы дойдем до многих тысяч,
Перепутаем счет, чтоб мы не знали,
Чтобы сглазить не мог нас злой завистник,
Зная, сколько с тобой мы целовались.

Птенчик, радость моей подруги милой,
С кем играет она, на лоне держит,
Кончик пальца дает, когда попросит,
Побуждая его клевать смелее,
В час, когда красоте моей желанной
С чем-нибудь дорогим развлечься надо,
Чтоб немножко тоску свою рассеять,
А вернее — свой пыл унять тяжелый, —
Если б так же я мог, с тобой играя,
Удрученной души смирить тревогу!

«Лесбия», Клодия Пульхра

« Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.
Nescio, sed fieri sentio et excrucior.

И ненавижу её и люблю. Почему же? — ты спросишь.
Сам я не знаю, но так чувствую я, и томлюсь.

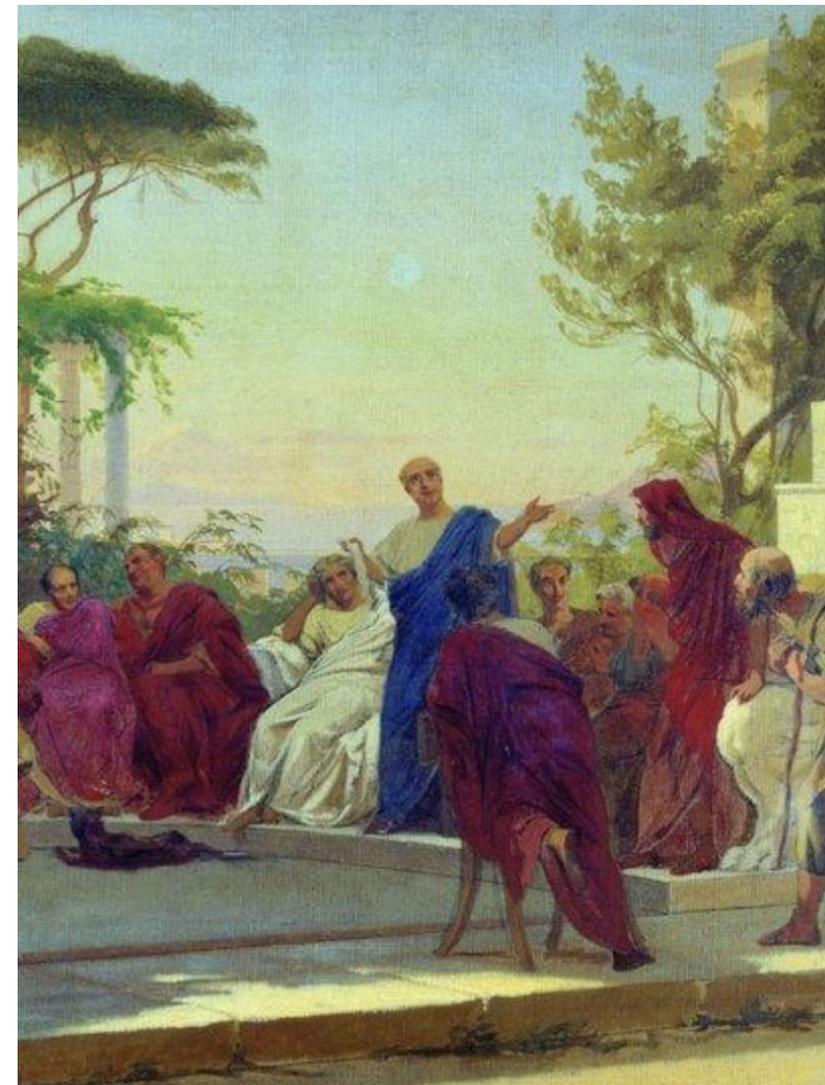
« Ох, не люблю я тебя, Сабидий! За что? Да не знаю.
Знаю только одно: ох, не люблю я тебя!

(пародия Марциала – создателя эпиграммы)

Квинт Горацій Флакк

- Младший современник и друг Вергилия (65 г. до н.). Поэт из круга Мецената
- «Эподы» – ямбические стихи
*Архилоха размер лишь и страстность
Брал я, не темы, не слова, что травили Ликамба*
- Оды Горация (*Carmina*) – по образцу Пиндара, Алкея
- Эпикурейство и стоицизм
- Отказ от крайностей, умеренность – золотая середина
carpe diem quam minimum credula postero

О Постум! Постум! Льются, скользят года!
Какой молитвой мы отдадим приход
Морщин, и старости грядущей,
И неотступной от смертных смерти?

«Exegi monumentum» – ода «К Мельпомене»

Создал памятник я, бронзы литой прочней,
Царственных пирамид выше поднявшийся.
Ни снедающий дождь, ни Аквилон лихой
Не разрушат его, не сокрушит и ряд
Нескончаемых лет - время бегущее.
Нет, не весь я умру, лучшая часть меня
Избежит похорон...

перевод С. Шервинского

О, корабль! ведь умчит в море волнение
Вновь тебя! погоди! В гавань надежную
Поспеш. Иль не видишь,
Что твой бок потерял весло,

И что мачту снесло яростным Африком,
И что снасти скрипят, что бесканатные
Еле могут бороться
С беспощадными волнами

Кили? Нет у тебя крепкого паруса,
Нет богов, коих ты кличешь в несчастье.
Хоть сосна с берега Понта,
Дочь дубравы достойнейшей,

Ты напрасно горда ростом и именем:
И корме расписной кормщик испуганный
Не поверит. Ты ж бойся,
Чтоб не стать бурь игралищем.

О, забота моя, прежде унылая,
Ныне радость моя, дума немалая, —
Меж белеющих Киклад
Избегай волн бушующих.

Перевод В. Брюсова

Публий Овидий Назон

- Любовные элегии – «Amores» – к Коринне
- «Искусство любви» - дидактические элегии
- «Героиды» - обращения гомеровских героинь к героям
- «Метаморфозы» – мифы о превращениях
- 8 г. н.э. - ссылка в город Томы
- «Скорбные песни» («Тристии»)

КАТУЛЛ.
НА СМЕРТЬ ВОРОБУШКА
ЛЕСБИИ

Плачь, Венера, и вы, Утехи, плачьте!
Плачьте все, кто имеет в сердце нежность!
Бедный птенчик погиб моей подружки.
Милых глаз ее был он ей дороже.
Слаще меда он был и знал хозяйку,
Как родимую мать дочурка знает.
Он с колен не слетал хозяйки милой.
Для нее лишь одной чирикал сладко.
То сюда, то туда порхал, играя.
А теперь он идет тропой туманной
В край ужасный, откуда нет возврата.

ОВИДИЙ.
НА СМЕРТЬ ПОПУГАЯ
КОРИННЫ

Днесь попугай-говорун,
с Востока, из Индии родом,
Умер... идите толпой,
птицы, его хоронить.
В грудь, благочестья полны,
пернатые, крыльями бейте,
Щечки царапайте в кровь
твердым кривым коготком!
Перья взъерошьте свои;
как волосы, в горе их рвите;
Сами пойте взамен
траурной длинной трубы.

505 Только не вздумай завить себе кудри каленым железом
 Или по голеним ног едкою пемзой пройтись:
 Это оставь **корибантам**, которые мать Кибелу
 В диких напевах своих славят фригийским вытьем.
 Мужу небрежность к лицу. Похитил Тесей Ариадну,
 510 Не украшая висков прикосновеньем щипцов;
 Федре мил Ипполит, хотя Ипполит и не щеголь;
 Сам лесной Адонис дорог богине любви.
 Будь лишь опрятен и прост. Загаром на Марсовом поле
 Тело покрой, подбери чистую тогу под рост,
 515 Мягкий ремень башмака застегни нержавеющей пряжкой,
 Чтоб не болталась нога, словно в широком мешке;
 Не безобразь своей головы неумелою стрижкой —
 Волосы и борода требуют ловкой руки;
 Ногти пусть не торчат, окаймленные черною грязью,
 520 И ни один не глядит волос из полой ноздри;

— — — — —

Если девице на грудь нечаянно сядет пылинка —
 150 Эту пылинку с нее бережным пальцем стряхни.
 Если пылинки и нет — все равно ты стряхни ее нежно,
 Ведь для заботы такой всяческий повод хорош.
 Если до самой земли у красотики скользящее покрывало —
 Ты подхвати его край, чтоб не запачкала пыль:
 155 Будешь вознагражден — увидишь милые ножки,
 И ни за что упрекнуть дева не сможет тебя.

Советы мужчинам – 1 и 2 книги

Ars amandi

Если бледна, то себя украшай лоскутами багрянца,
 270 Если смугла — для тебя рыбка на **Фаросе** есть.
 Ножку нескладного вида обуй в башмачок белоснежный;
 Голень, что слишком худа, всю ремешками обвей.
 Слишком высокие плечи осаживай тонкой тесьмою;
 Талию перетянув, выпуклей сделаешь грудь.
 275 Меньше старайся движеньями рук помогать разговору,
 Ежели пальцы толсты или же ноготь кривой.
 Не говори натошак, если дух изо рта нехороший,
 И постарайся держать дальше лицо от лица.
 А у которой неровные, темные, крупные зубы,
 280 Та на улыбку и смех вечный положит запрет.

Советы девушкам – 3 книга

Певец и учитель любви

синхронизация

Всякий влюбленный - солдат, и есть у Амура свой лагерь.
В этом мне, Аттик, поверь: каждый влюбленный - солдат.
Возраст, способный к войне, подходящ и для дела Венеры.
Жалок дряхлый боец, жалок влюбленный старик.
Тех же требует лет полководец в войне сильном
И молодая краса в друге на ложе любви.
Оба и стражу несут, и спят на земле по-солдатски:
Этот у милых дверей, тот у палатки вождя.
Воин в дороге весь век, - а стоит любимой уехать,
Вслед до пределов земли смелый любовник пойдет.

«Любовные песни»

Так горячо не чтит Антимах из Клароса Лиду,
Так Биттиду свою косский певец не любил,
Как беззаветно тебе, жена, я сердцем привержен,
Твой, не то что плохой, — твой злополучнейший муж!
...

Не превосходят тебя целомудрием ни Андромаха,
Ни фессалиянка та, спутница мужа в Аид.
Выпади жребий тебе воспетою быть Меонийцем,
И Пенелопу тогда славой затмила бы ты.
Ты бы в ряду героинь занимала первое место,
Всех бы виднее была строем высоким души.

...
Если когда-то и в нас пламенели силы живые,
Долгих лишений гнет их погасил и убил.
Все же, когда не совсем бессильно мое славословье,
Жить из века в век будешь ты в песне моей.

«Тристии»

Драма

Греческая драма

синхронизация

- 5 век до н.э. – период расцвета афинской демократии после греко-персидских войн
- Политический, экономический и культурный центр Эллады – Афины во главе с Периклом
- Аттический период греческой литературы
- Главное наследие – аттическая драма
- Трагедия – главный жанр греческой литературы

Греческий театр

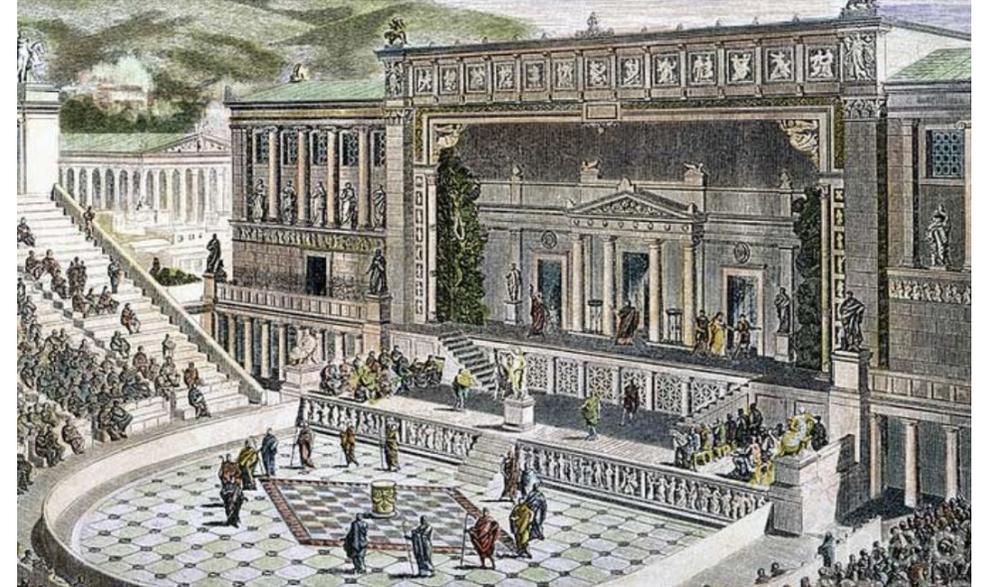
- 10-30 000 человек – почти все жители полиса; общественная обязанность Теорика – театральные деньги
- Театр – символ и двигатель демократии
- Постановки ставились один раз во время Великих Дионисий – на государственные деньги или деньги знатных горожан
- Каждый трагик (всего три) представлял тетралогию – три трагедии и одна сатировская драма
- Каждый комик - по одной комедии (15 пьес за 4 дня)
- Символ агональности греческой культуры
- Жюри, избранное из граждан по жребию, присуждало первый приз – лавровый венец

Сценография и постановка

синхронизация

- Орхестра - алтарь Дионису, проскений, здание за орхестрой – скена (задник)
- Главное действующее лицо – хор
- Один актер - протагонист – ведущий диалог с корифеем
- Актеры в масках и на котурнах, в высоких головных уборах и длинных одеждах
- Потрясающая сценография – «бог из машины», «облака», экиклемы (платформы на колесах), гром и молния
- «Единство места, времени и действия» – жизненная необходимость при постановке на Дионисиях

Трагедия

- Корни трагедии – в эпосе и дионисийских ритуалах
- «Козлиная песнь» – но смысл этого термина непонятен уже самим античным авторам. Аристотель – «от зачинателей дифирамба»
- Общее через частное – разыгрывание мифа, а на самом деле – комментарий на тему современных Афин
- Трагедия «при помощи сострадания и страха производит катарсис подобных аффектов» (Аристотель)
- Ставились на известные сюжеты – было важно не «что», а «как»
«В трагедиях же придерживаются имен, действительно бывших, — ибо убедительно бывает <только> возможное» (Аристотель)
- До нас дошло менее 15 процентов того, что ставилось
- Непереводимость греческих трагедий – завораживающий заклинательный текст

Хор юношей

В глаз давшая ветвь.
 Что – пень или вепрь?
 Змеиный
 Ком? Корни жгутом?
 Звериным прыжком —
 В долину!

Хвала Артемиде за взгляд, за чуть,
 Ее не задевши, пушка не сдуть
 С тычинки. О, нюх: о, зренье
 Чащ! – Знойные губы в игре ручья...
 Еленем становишься, вслед скача
 Еленю!

Лоб льется, рот сух.
 В наставленный нюх —
 Мха, меха
 Дух, рога и мха
 Дух! Грудь – что меха.
 – Хо! – Эхо!

Марина Цветаева
 «Федра»

Строфа 1

Когда, раззадорясь, Эрос
 острой стрелой, не целясь,
 пронзает сердце навывлет,
 сердце теряет ценность.
 Пошли мне - молю Киприду -
 любовь, а не эвмениду,
 любовь, что легко осилит
 предательство и обиду,
 горечь и боль разлада.
 Такая любовь - отрада.
 Другой мне любви не надо.

«Медея»

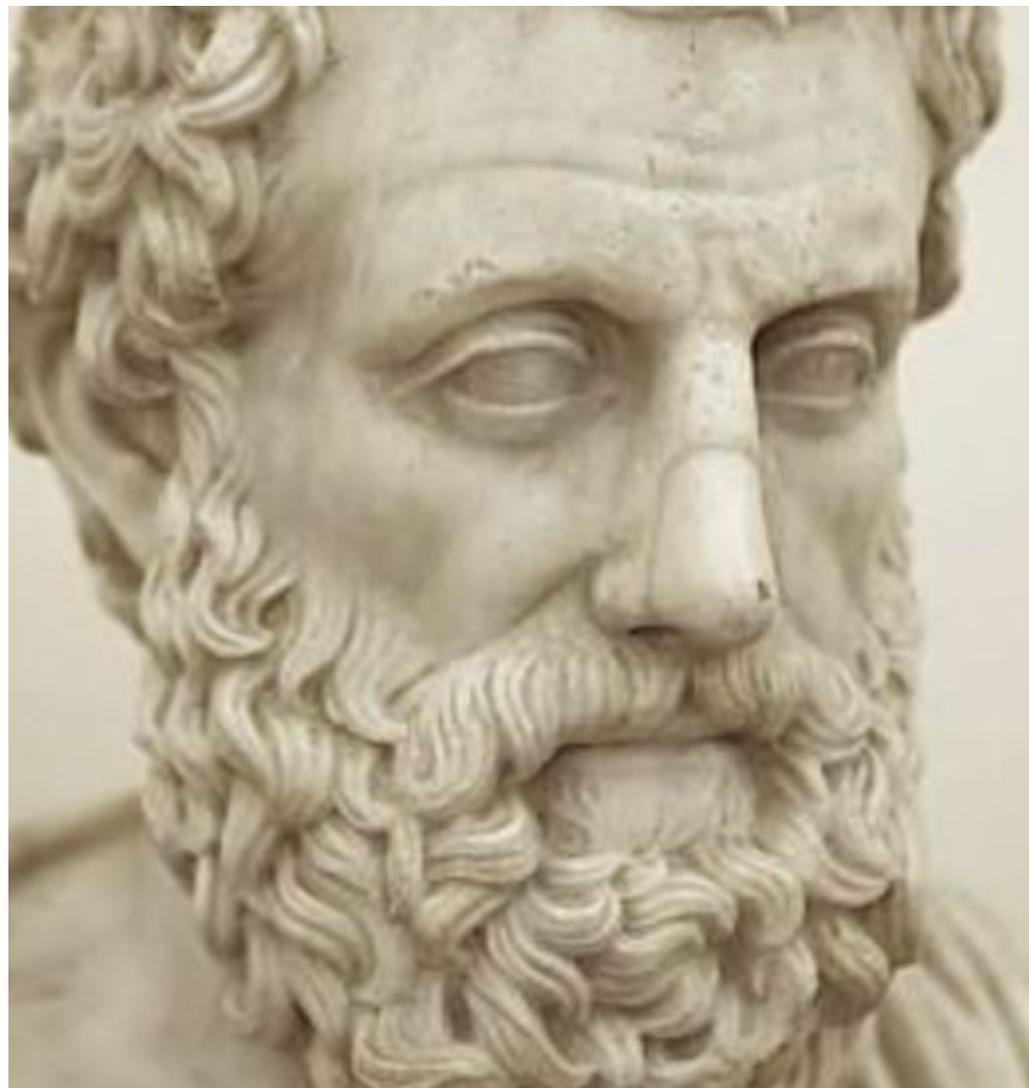
Хоры Еврипида
 в переводе Иосифа
 Бродского

Эсхил (525-456)

- «Отец трагедии».
- Первым ввел в трагедию Гомеровский эпос - сам называл свои трагедии «крохами от великих пиров Гомера»
- Эсхил ввел второго актера, уменьшил партии хора и придал первенство диалогу
- «Орестея» – Трагедии «Агамемнон», «Хоэфоры» и «Евмениды» с заключительной сатировской драмой «Протей» (до нас не дошедшей). Постановка 459 год

«Орестея» является единственной полностью дошедшей до нас трилогией.

Софокл (496-406)

- Поэт времени Перикла; после смерти причислен к лику героев
- 440 год – «Антигона» заняла 1 место и Софокл был избран стратегом
- «Эдип Царь» – лучшая трагедия согласно Аристотелю – заняла второе место на Дионисиях
- Софокл допустил третьего актера, сократил партию хора, ввёл расписные декорации

Еврипид (480-406)

- Самое богатое наследие – 17 трагедий и единственная дошедшая до нас сатирическая драма «Киклоп»
- Не имел успеха у современников, а культовый статус приобрел в поздней античности
- Трагедия «Медея» в год своей постановки — 431 — заняла последнее, третье место.
- Главное нововведение – фокус на прежде маргинализированных персонажах (женщины, рабы); человеческие эмоции и характеры

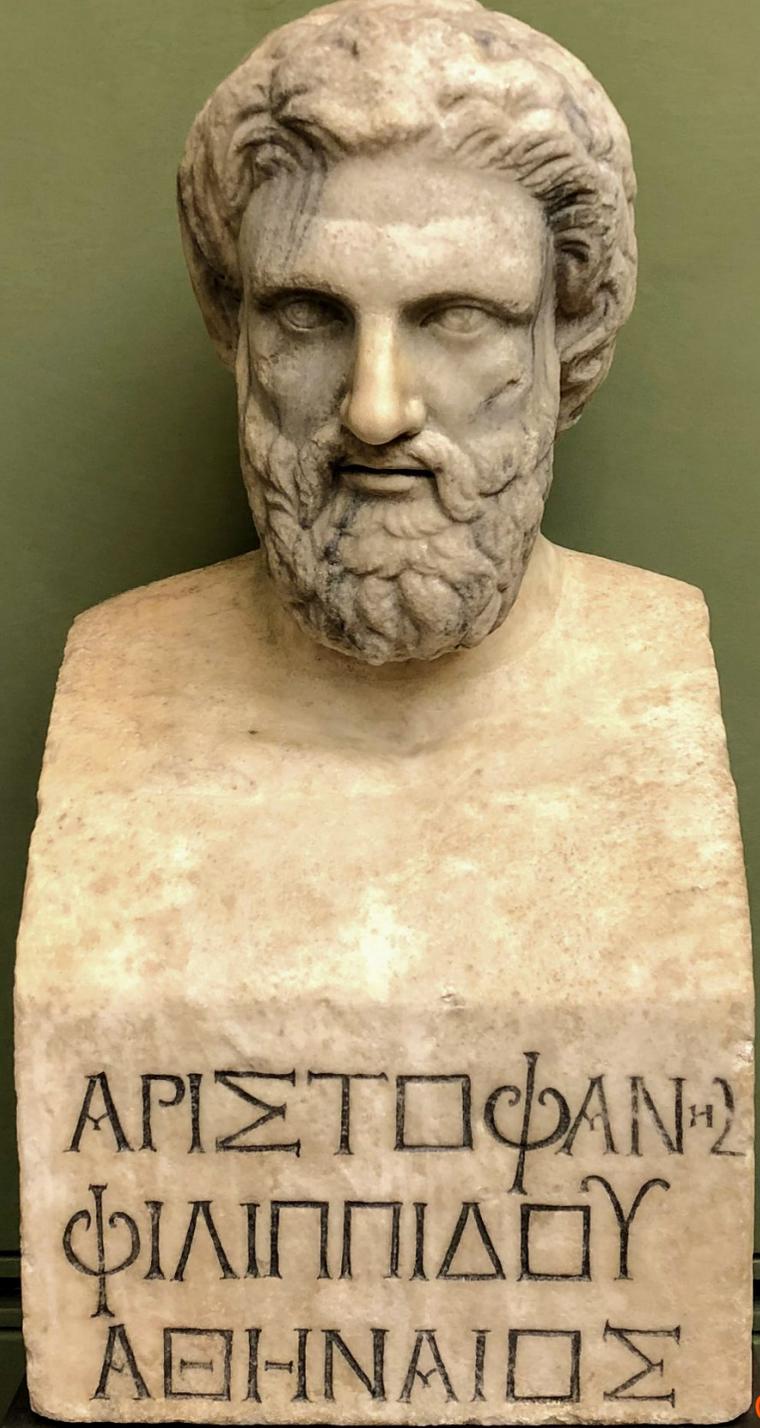
Только одно приносит позор рабу — его название, а во всех остальных отношениях честный раб не хуже свободных

«Ион»

Аттическая комедия

- Комедия – из архаических ритуалов плодородия
Сила смеха
- Хор – ряженые в зверей, ярко выраженные фаллосы в костюмах актеров
- Организованный смех – способ концептуализировать и осмыслить действительность (мемы)
- Комедия политическая и социальная

Аристофан

- Сохранилось 11 комедий
- Комедия отвлеченных типов и идей - насмешка над религией, обществом, мировоззрением
- «Облака» – третий приз – насмешка над Сократом и софистикой

Сократ в подвисяной корзине парит над сценой и думает о высоком

- «Лягушки» – ставились два раза! – полемика с Еврипидом и новой литературой

Эсхил

А ты, посмешище богов, какие пишешь драмы?

Еврипид

Да не про коне-петухов, не про козлов-олений,
Как любишь ты, как чертят их на завесах мидийских.
Ничуть! Когда из рук твоих поэзию я принял,
Распухшую от пышных слов, надутую от бредней,
Сперва ее я подсушил, от тучности избавил
Пилюлями истертых слов, слабительным из мыслей
И кислым соком болтовни, настоящим на книжках.
Потом на песнях воспитал Кефисофонта тонких.
Герой не мямлит у меня и вздора не городит,
Нет, выходя, он всякий раз свое происхождение
Сперва рассказывает.

Дионис

Да, твое намного хуже.

Еврипид

С начала драмы ни один актер не остается
Без дела. Всем даю слова: и женщинам, и слугам,
И девушкам, и господам, старухам даже.

Эсхил

Боги!

Какой ты казни заслужил за дерзость?

Эсхил

Вот о чем мы, поэты, и мыслить должны, и заботиться с первой же песни,
Чтоб полезными быть, чтобы мудрость и честь среди граждан послушливых сеять.

...По заветам Гомера в трагедиях я сотворил величавых героев –
И Патроклов и Тевкров, с душой как у льва. Я до них хотел граждан возвысить,
Чтобы вровень с героями встали они, боевые заслышавши трубы.
Но, свидетель мне Зевс, не выдумывал я Сфенебей или Федр – потаскушек.
И не скажет никто, чтоб когда-нибудь я образ женщины создал влюбленной

Еврипид

Или, скажешь, неправду и с жизнью вразрез рассказал я о Федре несчастной?

Эсхил

Зевс свидетель, все – правда! Но должен скрывать эти подлые язвы художник,
Не описывать в драмах, в театре толпе не показывать. Малых ребяток
Наставляет учитель добру и пути, а людей возмужавших – поэты.
О прекрасном должны мы всегда говорить.

Эсхил

Ты царей и владык в лоскуты нарядил и в лохмотья, чтоб жалкими людям
Показались они.

Александрия

Новоаттическая комедия

- Упадок полисной жизни, теперь в фокусе – интриги человеческих отношений
- Новая комедия – комедия положений; бытовая драма
- Появляются комедийные типы, маски
- Менандр – глава новой комедии
- Из новоаттической комедии Менандра рождается римская комедия, а потом и знакомая нам комедия нового времени (Мольер, Бомарше)

Менандр «Брюзга»

Краткое изложение грамматика Аристофана

Один брюзга, женившийся на женщине,
Уже имевшей сына, был за скверный нрав
Женой покинут и в деревне дочь растил.
Без памяти влюбленный в эту девушку,
Просить ее руки к брюзге Сострат пришел,
Но тот его - долой. Он к брату с просьбою –
А брат помочь не может. Вдруг возьми Кнемон
Да упади в колодец. Тут и выручи
Брюзгу Сострат. И вот старик, на радостях,
С женою помирился, за влюбленного
Дочь отдал замуж, пасынку же Горгию
Сестру Сострата, смилловавшись, в жены взял.

Римская Комедия

Теренций и Плавт (2 век до н.э.)

- Традиционная римская комедия – ателлана, затем - паллиата и тогата на основе новоаттической комедии
- Плавт писал «паллиаты», переделывая для римской сцены Менандра
- Комедии Теренция более сдержанные и серьезные («Полу-Менандр» (Цезарь))

Всего 6 комедий – «Евнух»; «Братья»; «Формион»

Герои – уже не типы, а более проработанные персонажи – и изысканный латинский язык

синхронизация

дурак Макк;
болтун Букко;
скупой старик Папп;
шарлатан Доссен

АНТИЧНОСТЬ И МЫ

Античность в Средневековье и Возрождение

- Каролингское и Оттоновское Возрождения (8 и 10 века)
- Итальянское Возрождение – Петрарка, Бокаччо, Платоновская Академия Козимо и Лоренцо Медичи
- Из «шинели» Катулла выходит французская Плеяда «Защита и прославление французского языка» (1549), Жоашен Дю Белле
- 1554 – «Оды Анакреонта» – «Анакреонтическая поэзия»
- Шекспировские пьесы на сюжеты Плавта и Теренция, классическая драма Корнеля и Расина

Кроме Софокла, — сказал он, — я не знаю никого, кто был бы так дорог мне. Менандр весь пронизан чистотою, благородством, величием и радостью жизни, прелесть его поэзии недостижима. Жаль, конечно, что нам осталось так мало его творений, Но и это малое — бесценно, и люди одаренные многому могут от него научиться.

И. П. Эккерман. Разговоры с Гёте

Античность в 20 веке

синхронизация

Odi et amo.

Catullus

Да, можно любить, ненавидя,
Любить с омраченной душой,
С последним проклятием видя
Последнее счастье - в одной!

О, слишком жестокие губы,
О, лживый, приманчивый взор,
Весь облик, и нежный и грубый,
Влекущий, как тьма, разговор!

Брюсов

1 Ветер с высоких деревьев срывает
желтые листья. Лесбия, посмотри:
фиговых сколько листов!

2 Катится по небу Феб в своей
золотой колеснице – Завтра тем
же путем он возвратится назад.

3 – Лесбия, где ты была? – Я
лежала в объятьях Морфея. –
Женщина, ты солгала: в них я
покоился сам!

Мандельштам

«Антология античной глупости»

Горный ветер: не твоё ль создание
Лёгкая вещественность чела?
Гладкий встречный ветер лёгких ланей, --
Ты её лепил ... Легла

Ткань на неосознанные груди
Предвкушеньем бурных перемен,
А она, всё знавшая в подспудье,
Платье выше подобрал колен,

Пояс затянувши над чреслами,
Вдаль рванулась с нимфами и псами,
На бегу наладив лук,

Чтобы, гнев смирив, с горы спуститься
К людям в дол, на помощь роженице,
Обезумевшей от мук .

Рильке

«Критская Артемида»

un film de
Jean Cocteau

Orphée

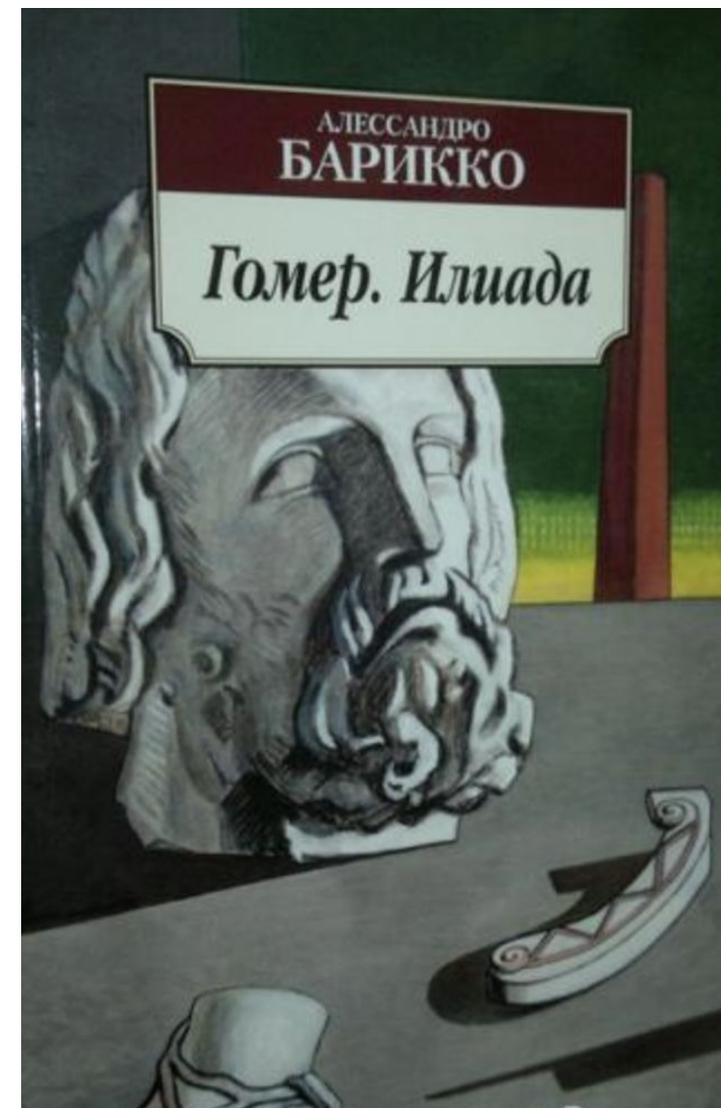
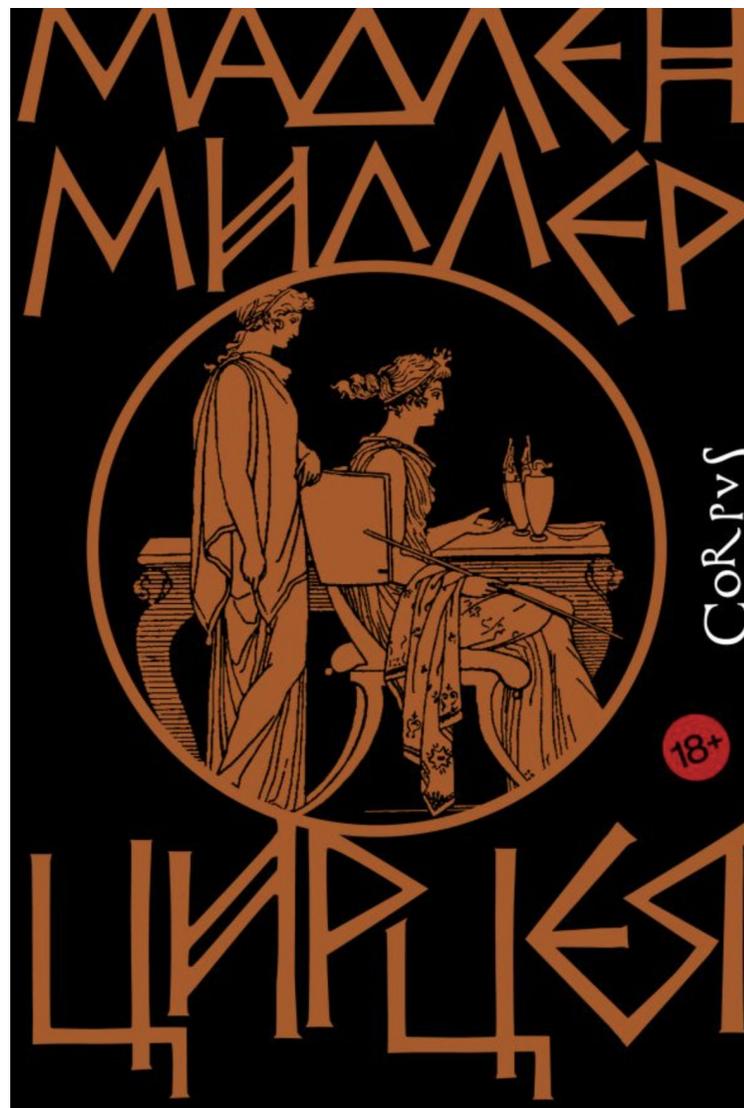
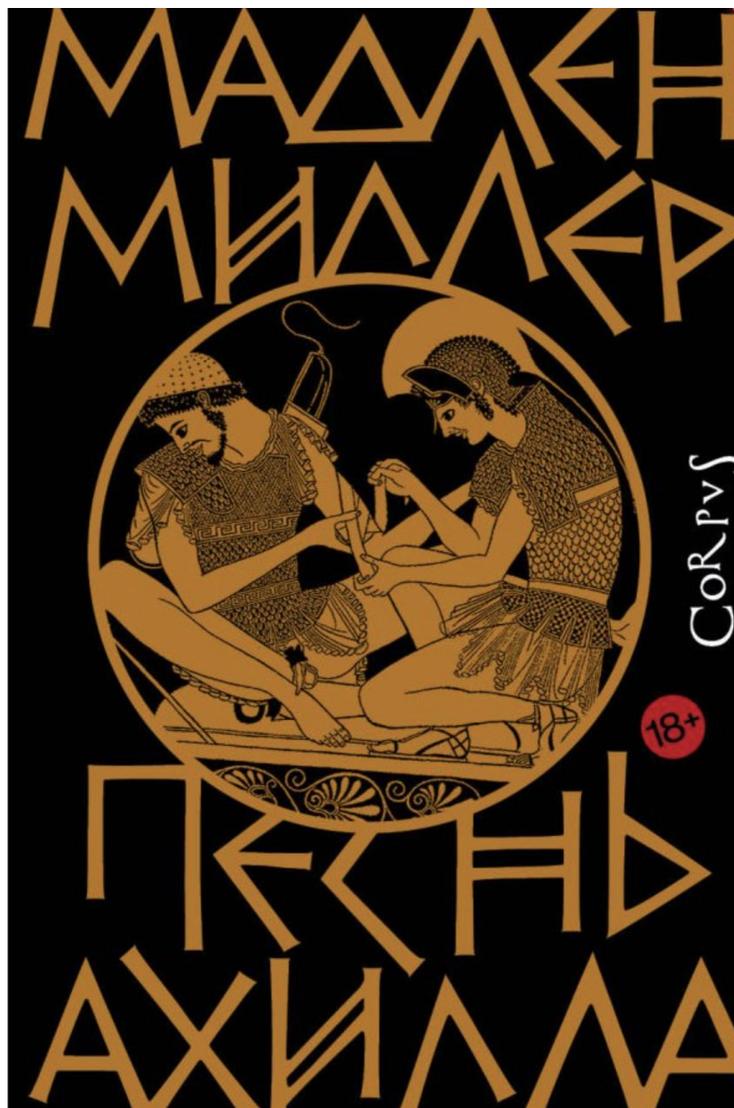
Jean MARAIS
François PÉRIER
María CASARES

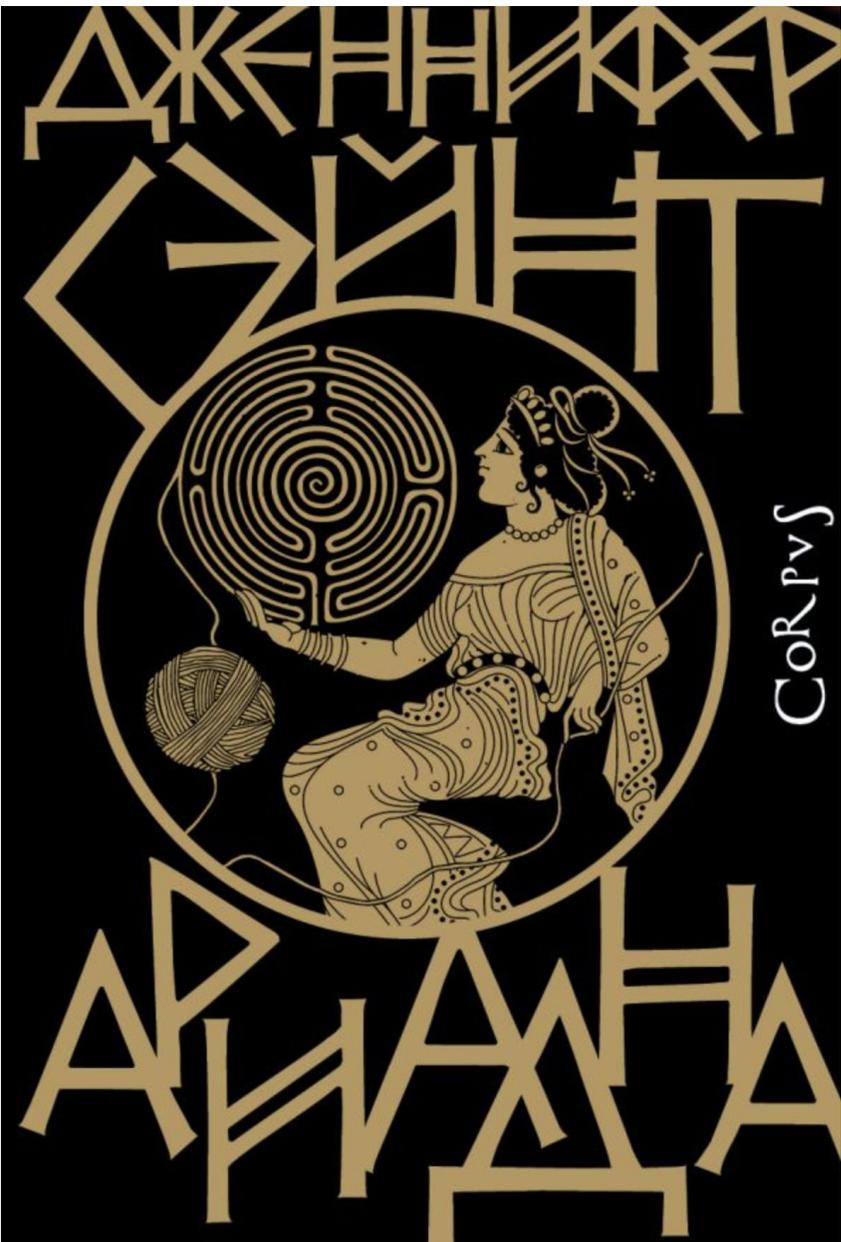
синхронизация

- Жан Кокто – «Антигона» (1922), «Царь Эдип» (1925), «Орфей» (1928), «Вакх» (1951)
- Андре Жид – «Эдип» (1930), «Тесей» (1946)
- Жан Ануй – «Эвридика» (1941), «Антигона» (1942), «Медея» (1946)
- Жан-Поль Сартр – «Мухи» («Месть Ореста», 1943)

Старые истории на новый лад

синхронизация

Список рекомендованной литературы

Читать:

- Карл Кереньи - Дионис: Прообраз неиссякаемой жизни; М: 2007
- Эрик Робертсон Доддс. Греки и иррациональное
- Тронский И.М., История античной литературы
- Гаспаров М.Л., Занимательная Греция
- Сайты
<http://antique-lit.niv.ru/>
<http://ancientrome.ru/antlitr/index.htm>

синхро
низация

Спасибо
за внимание!

 synchronize

 synchronews

По всем вопросам:

 hello@synchronize.ru

 8 800 5-111-351