

ГРОТЕСК КАК ЭЛЕМЕНТ АУТЕНТИЧНОЙ НАРОДНО-СМЕХОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ РЕНЕССАНСА-ВОЗРОЖДЕНИЯ

В эпоху Ренессанса явление гротеска и гротескных форм ярко выражено в маскарадах, феериях, карнавалах, народном фарсовом театре «Комедии дель арте». Маскарад (фр. *mascarade*) – английский драматический жанр XVI – XVIII вв., имеющий французские и итальянские истоки [4, с.172]. Для маскарадов маски изготавливались из дерева, металла, коры, украшались перьями, цветами. Они изображали циклопов, сатиров, а также героев и богов. Достаточно назвать маску для персонажей, имеющую два профиля: на одном выражение горя и ужаса, а на другом – радость. В нужный момент маску поворачивали тем или иным профилем. Вот он гротеск, говорящий не только о двойственности душевного состояния человека, но и о двойственной структуре мира, частью которого является актёр в маске.

Феерия (фр. *féerie*) представляет собой музыкально-драматическое представление, основанное на эффектах магии, чуда, яркой зрелищности включающее шествие в маскарадных костюмах, пантомиму, выступление певцов и поэтов по мотивам мифологических или пасторальных сюжетов. Здесь всевозможные краски гротеска: и сверхчеловеческие существа самой невероятной формы, и феи в окружении уродливых и страшных призраков, демоны. Феерия существует при условии создания фантастического эффекта, который противопоставляет миру реальному мир, управляемый иными физическими законами. Маскарады, феерии носили в себе элементы карнавализации и являлись частью такого гротескного зрелища, как и карнавал.

Пример карнавального действия в Италии XVI века обнаруживает высокий уровень развития гротеска и его форм в эпоху Возрождения. Карнавал представлял собой две процессии, двигавшиеся через город в сопровождении комических песенок и мадригалов. Программа карнавала включала в себя театрализованное представление и балетно-пантомимические интермедии на сюжеты античной мифологии, взятые из «Метаморфоз» Овидия и «Генсологии богов» Бокаччо.

Вторая карнавальная процессия двигалась к площади по небольшим улочкам и символизировала средневековый мрачный мир. На центральной повозке, запряжённой драконами, ехали повелители подземного мира в гротескных масках: глаза их горели огнём, испуская языки пламени. Скелет, изображающий Смерть, охранял свои владения. Через адское пламя пролетали проклятые души мужчин и женщин. Демоны с крыльями летучих мышей подгоняли их к зеву Ада, а затем насаживали на кол [3, с. 128].

На другой повозке был изображен «горбатый мир», символизирующий духовное уродство средневековья. Горбатые монахи проповедовали перед горбатыми прихожанами. Горбатые цирюльники обслуживали горбатых клиентов. Горбатые женщины ползали перед горбатыми мужчинами.

Третья повозка олицетворяла «горбатое счастье». Горбатые акробаты и карлики танцевали, ходили на ходулях и прыгали за высоко подвешенной гусыней. Это карнавальное зрелище включало бурлескные шутки, фарс, буффонаду, скетчи и мимические действия. Весь этот круговорот гротескных фигур издевался, восхищался, смеялся, плакал, любил и ненавидел только ради того, чтобы воздать должное античной красоте и средневековому мраку [3, с. 128].

В карнавале сама жизнь играет ... без сценической площадки, без рампы, без актёров, без зрителей, то есть без всякой художественно-театральной специфики, другую – свободную (вольную) форму своего существования, своё возрождение и обновление на лучших началах [1, с. 10 — 11]. В стремительном карнавальном вихре стирались сословные предрассудки, исчезали барьеры между богатыми и бедными, торжествовала неземная сила, темперамент, чувственная радость. Карнавалы, в основе которых лежало ощущение здоровья, жизнерадостности, корнями уходили в древние фольклорные обрядовые игрища.

Пародия, карикатура и шарж особенно определённо проявляют себя в итальянской народной комедии масок – «комедии дель арте». Театр – зрелище в Италии, связанный с карнавалами, оформился к середине XVI века. Жонглёры и буффоны, объединившись в маленькие коллективы, создали первый профессиональный театр «комедии дель арте», где использовали многовековой опыт площадного массового творчества, накопленный поколениями гистрионов. Авторами являлись главные актёры труппы – капокомико (*sarcotico*). Импровизационный метод определял действенную, пантомимическую линию представления, которая выражалась во всевозможных буффонадах – лацци.

Термин комедии дель арте лацци (итал. *lazzi* – шутка, буффонада) – это элемент комической характеристики персонажа. Основные составляющие лацци – кривлянье, гримасы, бурлескное поведение, нескончаемое разыгрывание. Всё это превращается в гротескные сценки. Лучшие находки фиксируются в сюжетной канве игры актёра [4, с. 168].

Социально-сатирический пласт комедии дель арте выражался в типовых масках, которые подчёркивали гротескный характер персонажа. Актёры, проявив способность к определённой маске, будь то Дзани, Доктор, Коломбина, Капитан, Тарталья, Пульчинелла или Панталоне, закрепляли её навсегда. Наиболее прославленными мастерами комедии дель арте являлись Джон Ганасса, Николо Барбьери, Франческо Андреини, а также знаменитые братья Миртинелли. В представлении этих актёров гротескный

номер приобретал феерическую окраску. Например, слуга вытирал тарелку концом своих широких штанов, при этом гадал по пуговицам своей куртки – «любит – не любит», и, ловя блох, с голоду поедая их [2, с.174].

Представления комедии дель арте изумляли и поражали зрителей виртуозным фейерверком выдумок, фортелей, трюков. Они поражали пластической заострённостью характеристик, блистали преувеличениями, буффонадой, эксцентрикой и бурлеском. Но самое непереносимое условие для актёра комедии дель арте – это то, что он должен иметь «радостную душу».

Таким образом, анализируя творческую сущность комедии дель арте, можно выделить ряд основополагающих характерных качеств, присущих её творчеству и влияющих на развитие гротеска и его формообразований:

- живое содержание представления;
- сатирически-социальная направленность;
- принцип импровизации в основе актёрской игры;
- динамика, яркость красок, жизнерадостность, национальный колорит, присущие представлению.

С конца XVIвека бродячие труппы актёров комедии дель арте выступают во Франции, Испании, Англии. Их творчество оказывает огромное влияние на формирование национальной комедийной драматургии. Комедия дель арте вошла в практику всего мирового театра, в творчество таких режиссёров, как Вс .Э. Мейерхольд, Е. Б. Вахтангов, Ж. Л. Барро, Дж. Стрелер и др.

Итак, рассматривая расцвет гротеска и гротесковых форм в эпоху Возрождения, необходимо отметить, что из всех художественных явлений ренессансной эпохи наиболее выдающимися являются карнавал и комедия дель арте. Карнавал в данную эпоху носит явно выраженный синкретический характер. Он представляет собой мощный размах зрелищ, в которых объединялись зритель и актёр. Несомненно, карнавал представлял собой акт социально-художественного явления, поскольку это сама жизнь, оформленная игровым способом, а значит связанная с человеческой культурой.

Театр комедии дель арте в эпоху Просвещения представляет собой акт коллективного творчества, где главным требованием творческого процесса являлась активность лицедейства актёра. Зрелищность, динамичность, гротескная изощренность роли составляли основы для оптимистической тональности, которая на языке комедии дель арте называлась l'anima allegra – «весёлая душа».

Список литературы:

1. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса / М. М. Бахтин. – М. : Худож. лит., 1965. – 527 с.
2. Дживелегов, А. Г. Итальянская народная комедия / А. Г. Дживелегов. – М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1954. – 298 с.
3. Клабб, Луиза Джордж // Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Дж. Р. Брауна. – М. : БММ АО, 1999. – С.128.
4. Пави, П. Словарь театра : пер. с фр. / П. Пави. – М. : Прогресс, 1991. – 504 с.