

Архитектура и театр античного мира: организация, структура и оформление Портнова Т. В.

*Портнова Татьяна Васильевна / Portnova Tatiana Vasilevna - доктор искусствоведения, профессор,
кафедра искусствоведения,
Институт искусств МГУДТ, г. Москва*

Аннотация: история развития античной театральной архитектуры послужила основанием для формулирования общей концепции статьи, разработки методов его описания. Материал осмысливается по таким базовым понятиям, как «история», «типология», «специфика», претерпевшие в театральной практике существенную трансформацию. В статье сделана попытка проследить эволюцию театральных зданий, начиная с древнегреческих к древнеримским театрам, которые, несмотря на руины поражают нас своей масштабной и грандиозной архитектурой. Основной акцент сделан на специфике балетных театров, хотя в истории театральных зданий балет был всегда соединен с оперой, за исключением специально создаваемых танцевальных площадок иногда на открытом воздухе. Первоначально автор обращается к рассмотрению истории и типологии универсальных сценических сооружений, предназначенных для различных театральных жанров, в том числе танцев, положивших начало сложению балетного театра в XVII в., отделившиеся от драмы и оперы в самостоятельную область. С самого начала архитектура театра была объединена с искусством актера. На протяжении эпох оно менялось, иногда в пределах одного спектакля, на одной сценической площадке. В театре всех времен было существенным декоративное оформление спектакля, пространственное его построение, символика и характерность костюма, дополняемое значительной фигурой актера, организующего спектакль как единое гармоничное целое.

Ключевые слова: театральная архитектура, античная эпоха, театр Др. Греции, театр Др. Рима, сценическая концепция, структурная организация.

Театр один из древнейших видов искусств. Появление культуры театрального представления имело глубокий резонанс в театральной теории и практике театрального строительства. Истоки театральной архитектуры идут параллельно с рождением театра. Именно театр как искусство, синтетическое по своей природе, вбирает в себя множество элементов, среди которых важным оказывается сама структура, каркас и оболочка театра со своим сложно организованным пространством.

Само слово «театр» имеет греческое происхождение и означает «зрелище». Эпоху, когда возник древнегреческий театр, называют классической (V–IV в. до н. э.), отличительной чертой которой является сбалансированность, гармония элементов, пропорциональность – будь то архитектура, пластика или искусство театра. «История не оставила нам сколько-нибудь достоверных данных о точном строении древнегреческого театра. Однако, несмотря на отсутствие иконографических материалов (чертежей, рисунков), дошедшие до нас руины античных театров, несмотря на перестройки в более поздние времена, дают основание говорить о театральной архитектуре античной эпохи. Древний греческий театр и драма родились из празднеств в честь бога Диониса, в основе которых лежала символическая игра и культовые обряды, связанные с зимним умиранием и весенним возрождением природы» [4:53]. С конца VII в. до н. э. в Афинах ежегодно ставились трагедии, комедии и сатирические драмы. Впоследствии они были распространены и в других областях Греции. Эти театрализованные представления стали обязательной частью государственных праздников. Они разыгрывались на открытой площадке, которую окружали места для зрителей. По дошедшим данным, вначале эта площадка имела прямоугольную форму. Каменные постройки с ареной круглой формы и большими амфитеатрами появились в классическую эпоху (IV в. до н. э.). Амфитеатральная структура размещения публики наилучшим образом отвечала решению задачи, обеспечивающей одинаковые аудиовизуальные условия для тысяч зрителей. На сравнительно небольшом пространстве располагалось большое количество зрительских мест, при этом угол зрения на сценическую площадку с первых и последних рядов амфитеатра отличался лишь на несколько градусов. Размышляя о конструктивных особенностях Греческого театра, В. Базанов отмечает: «Предельная условность изобразительной стороны спектакля давала полную свободу драматургам в выборе места действия, не стесняя их творчество узкими возможностями сцены, поэтому они с легкостью переносили своих героев в самые разные ситуации, которые им были необходимы для выражения общей идеи произведения» [1; 239].

Самым древним театром Афин считается *Театр Диониса* – театр под открытым небом располагался на юго-восточном склоне Акрополя. Строительство этого сооружения относилось к IV в. до н. э. Говоря об общих приемах устройства театров в античную классическую эпоху, исследователь архитектуры О. Шуази замечает: «Театр Диониса дошел до нас в искаженном переделками виде. Самые древние его части относятся, как кажется, ко времени реставрации театра оратором Ликургом в IV в.; остатки сцены относятся уже ко времени Антонинов; вкус к археологии, господствовавший в эту эпоху, обусловил здесь

воспроизведение примитивных форм, так что, если мы не имеем оригинала, то зато обладаем, по-видимому, очень верной копией» [6]. Как видим, в более поздние времена театр неоднократно перестраивался, однако основная пространственная идея греческого театра сохранилась без принципиальных искажений.

Известно, что структура греческого театра состояла из трех основных частей: орхестры – круглой площадки для актеров, театрона – мест для зрителей, и сцены – служебного помещения для переодевания актеров и хранения реквизита. Последние раскопки 1895 г. позволили установить, что диаметр орхестры театра Диониса составлял 27 метров. Вначале зрители свободно размещались вокруг орхестры, позднее появились особые места для публики, расположенные на склонах прилегающих холмов и гор. Орхестра располагалась в центре театра, в центре же орхестры устанавливался алтарь Диониса. Две трети орхестры были окружены зрительным залом. Ряды для зрителей располагались один над другим, уходя вверх, и делились двумя проходами на три яруса, а также делились вертикально многими проходами на клинья. В Афинском театре Диониса размещалось 17 тыс. зрителей. Старая орхестра в новом театре была отодвинута к северу, таким образом было освобождено большее пространство для представления актеров и для сценических приспособлений. Сцена располагалась на противоположной к зрительному залу стороне – это были комнаты для переодевания актеров и хранения реквизита, сцена также использовалась в качестве декораций. Актеры выступали на площадке, которая находилась на уровне земли, и только позднее она поднялась над землей и получила название «проскений». Проскений и орхестра соединялись между собой ступенями. Занавеса в греческом театре не было.

Другим совершенным по архитектуре, пластике и пропорциям театральным сооружением эллинистической эпохи является *Театр в Эпидавре*, построенный Поликлетом-младшим так же в IV в. до н. э. Этот театр уже в древности считается самым знаменитым среди всех греческих и римских театров по изяществу своей архитектурной формы. Он достаточно хорошо сохранился до сих пор, так что археологи смогли восстановить его первоначальный облик. Круглая площадка орхестры по всем данным не имела твердого покрытия из каменных плит, её основу составлял упругий естественный грунт. Общий диаметр театра равен 118 м. Театр вмещал в себя до 40 тыс. зрителей. Знаменит был ещё и тем, что имел так называемую подвижную сцену – особое техническое приспособление. Сохранившиеся части сцены позволяют довольно точно определить её размеры. Проскений имел 26,5 м в длину и 3,01 м в ширину. Высота проскения над уровнем орхестры равнялась 3,5 м. Такие грандиозные размеры говорят о колоссальной вместимости этого театра. В эллинистическом театре впервые начинают выступать актеры–профессионалы. По записям Витрувия, греческие театры тоже замыкались портиками, служащими для прогулок зрителей и убежищем в случае плохой погоды [2:211]. По подобной схеме строились другие театральные сооружения античности, в том числе и во времена Древнего Рима. Архитектура римского театра имела ряд особенностей, отличавших его от греческого театра. Постоянных театральные здания в Риме вплоть до середины I в. до н. э. не было. Драмы разыгрывались на подмостках временных театральные сооружений. Комедии разыгрывались прямо на городских улицах. Первые постоянные театральные здания были воздвигнуты в греческих колониях – на юге Италии и в Сицилии. Они воспроизводили форму греческих театров. Старейшим римским постоянным театром, от которого сохранились руины, являлся *малый театр в Помпеях*, построенный около 79 г. до н. э. Здание имело четырехугольную форму. Над сценической площадкой и местами для зрителей имелась крыша.

В Риме постоянный каменный театр был сооружен в 55–52 гг. до н. э.

В 11 г. до н. э. была завершена постройка *театра Марцелла*, начатая ещё при Цезаре. От этого театра сохранились остатки наружной стены, разделенной на три этажа, что соответствует трем внутренним ярусам.

Римская театральная архитектура имела свои отличия от греческой. Согласно указаниям К. Смолиной: «Постоянных театральные здания в Риме вплоть до середины I века до н. э. не было. Драмы разыгрывались на подмостках временных театральные сооружений. Комедии разыгрывались прямо на городских улицах. Первые постоянные театральные здания были воздвигнуты в греческих колониях — на юге Италии и в Сицилии [5]. Они воспроизводили форму греческих театров». Римляне строили театры на ровной площадке, и поэтому их сооружения приобретали более монументальные формы. Большое влияние на форму сценической площадки оказало исчезновение хора. Площадка орхестры сохранилась, но в сильно сокращенном виде и использовалась как место размещения части зрителей. А поскольку основным местом для игры стал проскений, то он из довольно узкого помоста в греческом театре превратился в обширную зону. Места для зрителей были расположены в один или несколько ярусов в виде полукруга. Определенные данные позволяют говорить о верхнем перекрытии проскения амфитеатра специальными солнцезащитными тентами. Об этом говорят ряды пазов, сделанных в верхней части стены сцене. Эта же конструкция описана Лукрецием в книге «О природе вещей» [3]. Перекрытие зрительского и сценического пространств позволяет говорить о возникновении театра под крышей. Однако тенты сцене и амфитеатра не были едиными, а навешивались в виде двух отдельных частей. Поэтому в полном смысле слова театром под крышей римский театр назвать нельзя. Если греки украшали переднюю часть проскения и лицевую стену сцене различными архитектурными деталями – колоннами, карнизами и др., то римский театр, отличался пышным декором как сценической, так и зрительской части. Единство двух пространств подчеркивалось архитектурным ансамблем в виде колоннады, замыкающей последний ряд амфитеатра. Особо богато был декорирован

фасад сцены. Ряд свидетельств позволяет также предполагать наличие в римском театре занавеса. В отличие от современного, античный занавес, перекрывая игровую площадку, поднимался снизу, из-под орхестры.

Новый этап в развитии римского театра связан с императорской эпохой. Император Август стремился превратить театр в отвлекающее политическое средство – театр должен, прежде всего, развлекать, увлекать зрелищностью. Роль трагедии отходит на второй план. Большим успехом пользуется мим, постепенно вытесняющий все другие виды представлений, кроме балетных.

Значительно большей популярностью пользовались цирковые представления и гладиаторские бои, устраиваемые в Колизее и других амфитеатрах. *Колизей* – самый большой амфитеатр Рима – всего античного мира. Амфитеатр был построен при Флавиях, в 80 г. н. э. освящен императором Титом. В плане Колизей представляет собой эллипс с окружностью 524 м, с длиной большей оси – 788 м, малой оси – 150 м. Он вмещал в себя 50 000 зрителей. Для быстрого входа и выхода существовала продуманная система лестниц. При высоте 48,5 м Колизей был разделен на четыре огромных яруса, а наружная часть – на три аркады, каждая из них имела по 80 арок. В верхнем ярусе, украшенном колоннадой, было укреплено 240 мачт для натягивания тента. Под ареной находились коридоры, выложенные камнем, помещения для хранения реквизита.

Итак, античный театр как греческий, так и римский - это театр на открытом воздухе, основанный на интерпретации сценического и зрительского пространств. Это был публичный театр сценического представления. Римский театр, переняв традиции и мастерство греков, вносит свои изменения в конструкцию театральной сцены, и эти изменения отражают новые условия существования театра и новый характер драматургии. Однако открытая сцена того времени отвечала потребностям развития культуры на протяжении нескольких столетий. Современная архитектура и театральная режиссура многих стран неоднократно обращалась к античному опыту, основанному на классической концепции строительства и организации театрального представления, начиная от тектонической структуры здания и кончая его устройством и художественным оформлением.

Литература

1. *Базанов В.* Сцена, техника, спектакль. Л-М., 1963 – 118 с.
2. *Витрувий* Десять книг об архитектуре. - М., 1936. – 320 с.
3. *Лукреций Т.* О природе вещей. Хрестоматия по античной литературе. В 2 томах. М., 1965. Т. 2. - 718 с.
4. *Портнова Т.* Архитектура театров мира: становление и эволюция развития (античность, средневековье, возрождение) - Международный журнал экспериментального образования. 2012. - № 4 – с. 53, 54.
5. *Смолина К.* Сто великих театров мира. М., 2002 – 473 с.
6. *Choisy Auguste.* Histoire De L'Architecture Paris, 1899 – 187 p.