

◆ ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА ◆

АНТИЧНЫЕ КОМЕДИИ

Аристофан. Менандр.
Плавт. Теренций

МОСКВА
2024

УДК 82'01
ББК 84(0)3
А72

Перевод *Алексея Артюшкова,*
Адриана Пиотровского, Соломона Апта
Оформление серии *Натальи Ярусовой*

В оформлении переплета использованы фрагменты
работы художников *Жана-Леона Жерома,*
Александра Сведомского и Фредерика Сэндиса

А72 **Античные** комедии / Аристофан, Менандр, Плавт,
Теренций ; [переводы А. Артюшкова, А. Пиотровского,
С. Апта]. — Москва : Издательство «Эксмо», 2024. —
576 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-193670-9

Античные комедии — это то, что удивит и даже рассмешит современного читателя. Комедиографы щедро приправляли свои пьесы шутками, абсурдом, скабрзностями, гротеском и буффонадой. Все это становилось оружием критики, направленной на политиков, военачальников и ораторов. При кажущейся легкости формы в комедиях могли подниматься серьезные вопросы. Так, в пьесе Аристофана «Лисистрата» героиня организывает заговор среди афинских женщин — они не будут выполнять свои супружеские обязанности, пока их мужья не закончат воевать.

В сборнике собраны наиболее значимые комедии, которые повлияли на творчество Уильяма Шекспира, Жан-Батиста Мольера, Антона Павловича Чехова и других служителей лиры. Именно эти пьесы входят в программу филологических и театральных вузов.

Вступительную статью для настоящего издания написала доцент кафедры зарубежной литературы Литературного института им. А. М. Горького Татьяна Борисовна Гвоздева, кандидат исторических наук.

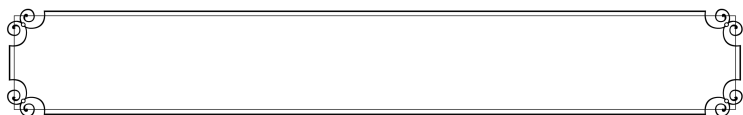
УДК 82'01
ББК 84(0)3

© Гвоздева Т. Б., предисловие, 2024

© Апт С., перевод на русский язык,
наследники, 2024

© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2024

ISBN 978-5-05-193670-9

СМЕХ АНТИЧНОЙ КОМЕДИИ

В 405 г. до н. э. во время афинского праздника Ленеи зрители театра Диониса затаив дыхание следили за состязанием Эсхила и Еврипида. Эсхила и Еврипида? Как такое возможно? Ведь прославленный драматург, «отец трагедии», Эсхил умер в 456 г. до н. э. на Сицилии, а Еврипид скончался в 406 г. до н. э. в Македонии, за год до описываемых событий. За каким же состязанием наблюдали афинские зрители? Они стали свидетелями состязания драматургов, на котором афинский комедиограф Аристофан представлял свою комедию «Лягушки».

Состязания были важной частью древнегреческих праздников. В Олимпии на Олимпийских играх состязались атлеты и всадники, в Дельфах на Пифийских играх — певцы и музыканты, а в Афинах на Дионисиях проводились соревнования драматургов, авторов комедий и трагедий. Согласно Аристотелю, из дифирамбов, гимнов в честь Диониса, выросла греческая трагедия, а из фаллических песен, исполняемых участниками *комоса*, — комедия. Комос представлял собой веселое сельское шествие участников праздника Диониса, которые распевали песни, сопровождаемые ритуальной инвективой и сквернословием.

В Афинах Диониса почитали как бога земледелия и виноградарства, поэтому его праздники часто были связаны с различными этапами сельскохозяйственных работ земледельцев Аттики. Дионисийский фестиваль в основном приходился на зиму и начало весны. В зимние месяцы проводились Малые (Сельские) Дионисии, Ленеи и Антестерии, а в марте — Ве-

ликие (Городские) Дионисии. Малые Дионисии устраивали в сельских округах Афин (демах), тогда как Великие Дионисии, Ленеи и Антестерии были городскими праздниками. В 486 г. до н. э. на Великих Дионисиях состоялись первые состязания комедий, и с этого времени они регулярно проводились на праздниках Диониса в Афинах. Все желающие принять в них участие заранее предоставляли свои комедии архонту-эпониму, который отбирал три наиболее интересные драмы. Их авторы получали право набирать хор, актеров и проводить репетиции. Организацией состязаний занимались афинские магистраты, но со временем большая часть финансирования постановок была переложена на *хорега* — богатого гражданина, который должен был исполнять общественную повинность (литургию). На состязания комедиографов отводили один день, поэтому зрители могли посмотреть сразу все три комедии, одна из которых следовала за другой. По завершении состязаний судьи выносили свое решение. Первое место присуждалось победителю состязаний, второе место было неким «утешительным призом», тогда как третье место означало, что автор полностью «провалился», став последним среди трех участников. Победителя награждали священным венком из веток плюща и винограда, который он посвящал в храм Диониса. По окончании праздника результаты состязаний фиксировались в форме краткого отчета, где упоминались имена авторов и названия их комедий, наименование праздника, на котором проводилось состязание, имя архонта-эпонима, хорега и первого актера. Текст вырезали на каменной плите, *дидаскалии*, которую устанавливали у храма Диониса.

Первые состязания драматургов проводились в Афинах на временных деревянных площадках. Ок. 500 г. до н. э. на юго-восточном склоне афинского Акрополя было возведено деревянное здание, а в IV в. до н. э. — каменное здание театра Диониса. Центром театра была круглая площадка *орхестра*, на которой располагался хор. Вокруг орхестры поднимался вверх трехъярусный *театрон*, разделенный специальными проходами на сектора. Каменные скамьи театрона уходили вверх на 78 рядов и могли вместить 17 тыс. зрителей. Мраморные кресла в первом ряду были предназначены для почетных гостей. Самое

роскошное, украшенное рельефами кресло предназначалось для жреца бога Диониса Элевтерия (Свободного), покровителя театра. Актеры выступали на *скене* — небольшой прямоугольной площадке перед орхестрой. Для выхода хора на оркестру служили *пароды* — два прохода между сценой и театроном. Расписные декорации изображали в комедии частные дома с балконами и окнами. В середине V в. до н. э. они крепились на *проскении* (стена сцены), а позднее — на простенках между колоннами, украшавшими проскений. При постановках комедий часто использовались театральные механизмы: деревянная выдвигающаяся платформа на колесах *экиклема*, приспособление для комических полетов на сцене *геранос* («журавль»), подъемный механизм для богов и героев *айорема*.

Участники комедии, хор и актеры, были взрослыми мужчинами, афинскими гражданами, независимо от того, какого возраста или пола персонажей они играли. Хор комедии, исполнявший хоровые партии, состоял из 24 человек, которые делились на два полухория по 12 человек. На оркестре они выстраивались в 6 рядов по 4 человека или, наоборот, в 4 ряда по 6 человек. Из числа хоревтов выделялся солист — *корифей*, который от лица хора вел диалог с актерами. Он стоял в центре первого ряда между *парастатами*, руководителями двух полухорий. В отличие от хора в трагедии, комический хор принимал гораздо большее участие в постановке. Хоревты пели, танцевали, а также активно участвовали в действии, поддерживая или обвиняя главного героя. Особой популярностью в комедии пользовался танец *кордакс* с резкими, непристойными движениями. Участники хора были одеты в разнообразные маски и костюмы людей, мифологических персонажей, фантастических существ, животных или птиц. Часто по маскам хора получали названия комедии, как, например, комедии Аристофана «Птицы», «Осы», «Лягушки», «Облака».

В греческом театре V в. до н. э. число актеров было ограничено, поэтому на сцене не должно было находиться одновременно более трех актеров. Костюм актера комедии состоял из коротких хитона и плаща, а также большого количества подкладок и утолщений. Огромный живот и обширный зад, бутафорский фаллос, толстые ноги — такими мы видим комических

актеров в аттической вазописи. Маски комедии должны были вызывать смех у публики, они отличались нарочитой уродливостью, с широко открытыми ртами, огромными глазами, большими лбами. Иногда маски могли иметь портретное сходство, как, например, маска Сократа в комедии Аристофана «Облака». Для каждого персонажа комедии изготавливали несколько масок, меняя которые актер мог показать изменение душевного состояния своего героя. В зависимости от роли маски раскрашивались в разные цвета: женские маски были выкрашены в белый цвет, тогда как мужские маски были темных тонов. Маски закрывали всю верхнюю часть головы актера, сверху которой крепился огромный парик, таким образом, голова актера казалась непропорционально большой, что увеличивало комический эффект. Игра актеров комедии носила фарсовый характер, они бегали, прыгали, дрались, кувыркались, а также подражали голосам людей, звукам животных, пению птиц. У многих драматургов были свои любимые актеры, для которых они писали определенные роли. Так, у Аристофана такими актерами были Филонид и Каллистрат. Хоревты и актеры пользовались большим почетом и уважением как участники состязаний драматургов на важных религиозных праздниках.

Аттическая комедия V в. до н. э. получила название *древней*. Она отличалась ярко выраженной общественно-политической тематикой и сложной структурой. Древняя комедия начиналась с *пролога*, в котором намечалась основная тема комедии. Задача актеров в прологе состояла в том, чтобы заинтересовать зрителей, поэтому их игра носила нарочито фарсовый характер. Вслед за прологом шел *парод*, во время которого хор выходил на оркестру и исполнял вступительную песнь. За пародом следовали *эпизодии*, небольшие сценки с участием действующих лиц, и *агон* (букв. «спор», «борьба») — большая сцена, включавшая в себя словесный поединок (иногда не только словесный!) главного героя и его противника. Тема агона могла быть связана со злободневными вопросами общественно-политической или культурной жизни афинского полиса. В агоне хор делился на два полухория, одно из которых поддерживало главного героя, а другое — его противника. Блестящий пример агонев можно увидеть в комедиях Аристофана «Лягушки» (спор Эсхила и Ев-

рипида), «Облака» (спор Правды и Кривды), «Плутос» (спор Богатства и Бедности). Особой частью древней комедии была *парабаса* — песнь хора, непосредственно не связанная с сюжетом, во время которой корифей от лица автора обращался к зрителям. Парабаса как бы разрывала комедию, разрушая сценическую иллюзию, поэтому во время ее исполнения актеры уходили со сцены, а хоровые снимали маски. Завершалась комедия *эксодом*, сценой, в которой главный герой, одержав моральную победу на своими противниками, удалялся на пир или на свадьбу. Хор, поддерживая героя, исполнял заключительную песнь и покидал орхестру.

Расцвет древней комедии пришелся на вторую половину V в. до н. э. Пелопоннесская война расколола греческий мир на два противоборствующих союза во главе с Афинами и Спартой, что не могло не вызвать противоречий между политическими группировками в Афинах. Комедиографы в своих произведениях часто обращались к вопросам внешней и внутренней политики Афин, культуры и религии, воспитания и образования. При этом задача комедии состояла в том, чтобы отвлечь зрителей от тягот повседневной жизни с ее заботами, развлечь и рассмешить. Зрители оказывались в атмосфере веселья, где соединялись реальность и авторский вымысел, где критика политиков и военачальников, ораторов и философов носила характер шутки и буффонады, где вместе с литературными персонажами присутствовали реальные личности, выведенные в карикатурном виде, где менялись местами мужчины и женщины, боги и люди, а действие с земли переносилось на Олимп или в Аид.

Первым победителем в состязании комедий в 486 г. до н. э. на Великих Дионисиях стал афинский драматург Хионид. От большинства представителей древней комедии до нас дошли только названия их произведений и некоторые фрагменты. Единственным автором, от которого сохранились произведения целиком, был афинский драматург Аристофан (ок. 445–385 гг. до н. э.). Отец Аристофана Филипп был уроженцем аттического дема Кидафин из филы Пандионида. У Аристофана было трое сыновей, двое из которых, Арар и Филипп, также писали комедии. Две последние комедии Аристофана, «Кокал» и «Эоло-

сикон», были поставлены после его смерти Араром. Известно, что Аристофан иногда исполнял некоторые роли в постановках своих комедий: так, в комедии «Всадники» он сыграл Пафлагонца.

Аристофану приписывается 40 или 44 комедии, из которых полностью сохранились 11. Первые три комедии он поставил под именем Каллистрата. С комедией «Пирующие» в 427 г. до н. э. Аристофан впервые принял участие в состязаниях драматургов и занял второе место, а через год на празднике Великие Дионисии он выступил с комедией «Вавилоняне». Обе комедии имели успех у зрителей. К 425 г. до н. э. относится первая сохранившаяся до нас целиком комедия Аристофана «Ахарняне», которая носила ярко выраженный пацифистский характер. Пелопоннесская война шла уже шесть лет, и именно аттическое крестьянство сильнее всех пострадало от нее. Поэтому главный герой, крестьянин Дикеополь из дема Ахарны, всеми силами хочет прекратить войну. Не найдя поддержки в Народном собрании, он заключает сепаратный мир со Спартой и получает от него прямую выгоду, торгуя с представителями других полисов. Теме войны и мира посвящена комедия «Тишина (Мир)». Главный герой, крестьянин Тригей, на навозном жуке поднимается на Олимп, чтобы спасти из плена богиню мира Эйрену. Там он узнает, что боги покинули Олимп, на котором остался только ужасный Полемос («Война»), который перемалывает в огромной ступке людей. Тригей обращается с призывом к земледельцам, ремесленникам и торговцам освободить Эйрену и вернуть мир на землю, вместе с которым придут Ярмарка и Жатва. Комедия «Мир», написанная в преддверии Никиева мира в 421 г. до н. э., была полна надежды и оптимизма. Тогда как комедия «Лисистрата» была поставлена в 411 г. до н. э., когда Пелопоннесская война опять возобновилась и афиняне потерпели поражение в Сицилийской экспедиции. Интересно, что главным героем Аристофан сделал афинскую женщину по имени Лисистрата («Разрушительница войны»). Она организует заговор, и женщины, захватив афинский Акрополь, предъявляют своим мужьям ультиматум — они не будут выполнять свои супружеские обязанности, пока их мужья не заключат мир. Хор в комедии делится на два полухория, одно из которых состоит

из старух, которые удерживают подступы к Акрополю, а второе — из стариков, которые пытаются выгнать женщин с него. «Лисистрата» стала первой из многочисленных в мировой литературе комедий, посвященных женскому бунту.

Комедии Аристофана были посвящены проблемам как внешней, так и внутренней политики Афин. Во «Всадниках» (424 г. до н. э.) Аристофан выступает против демагогов, в частности против Клеона, предводителя в Народном собрании партии, требующей продолжения войны. Аристофан вывел Клеона в образе наглого и хитрого раба Пафлагонца, который обманывает своего старого хозяина Демоса («Народ»). Политику Клеона Аристофан также критикует в комедии «Осы» (422 г. до н. э.), написанной после того, как Клеон в популистских целях повысил плату афинянам, заседавшим в суде. Главный герой комедии, старик Филоклеон («Любитель Клеона») все время проводит в суде, тогда как его сын Бделиклеон («Хулитель Клеона») не пускает отца в суд и запирает его дома. Хор Ос изображает старых судей, друзей Филоклеона, которые пытаются выманить его в суд. И хотя Филоклеон в конце концов соглашается с доводами сына, но преодолеть страсть к судейству он уже не может и судит дома родных и животных. Комедия французского драматурга XVII в. Жана Расина «Сутяги» была написана под влиянием «Ос» Аристофана. В комедии «Птицы» (414 г. до н. э.) афинские граждане, Писфетер и Эвельпид, разочарованные в современной жизни, создали новое государство — Тучекукуевск, государство птиц. Однако счастливая жизнь в государстве между небом и землей быстро прекращается, т. к. с земли в него устремились разные мошенники, а на небе недовольны боги, ведь Тучекукуевск преграждает им доступ жертвенного дыма. После долгих переговоров между всеми заинтересованными сторонами был заключен договор, и комедия завершается свадебным пиром между Писфетером и богиней Басилеей.

Предметом насмешек Аристофана часто становились новые тенденции в культуре, литературе и философии. В комедии «Облака» он высмеивает модное учение софистов. Крестьянин Стрелсиад, разоренный долгами своего сына, молодого бездельника Фидиппида, отправляется в «мыслильню» — школу,

возглавляемую Сократом, проповедующим учение о новых божествах Облаках. Стрепсиад надеется научиться искусству обмана, чтобы не платить долги, но оказывается неспособным учеником и посылает вместо себя сына. Фидиппид быстро овладел новой наукой и не только помог Стрепсиаду отделаться от кредиторов, но и побил своего отца, убедительно доказав ему свое право бить родителей. В эклоге Стрепсиад сжигает «мыслительню» Сократа. «Облака» были поставлены в 423 г. до н. э. на Великих Дионисиях и заняли лишь 3-е место. Аристофан переделал текст комедии, включив во вторую редакцию сцену поджога школы Сократа и спор Правды и Кривды, а также добавил в парабасу жалобу на несправедливость зрителей и судей. Подлинным шедевром стала комедия Аристофана «Лягушки», поставленная в 405 г. до н. э., на следующий год после смерти двух великих авторов трагедий, Софокла и Еврипида. Бог театра Дионис вместе со своим рабом Ксанфием отправляется в Аид, чтобы вернуть на сцену лучших драматургов. По дороге Дионис и Ксанфий попадают в забавные ситуации, а когда приходят в подземное царство, то узнают, что забрать им позволено только одного драматурга. Перед Дионисом встает вопрос — кого? И как решить, кто лучший? Конечно посредством состязания! Агон комедии состоит из спора Эсхила и Еврипида, судьей в котором выступает бог театра Дионис! Их спор о сюжетах трагедии, о роли хора и актеров, о стиле и музыке стал первым примером литературной критики в Античности. Симпатии Аристофана были на стороне Эсхила, представителя «поколения марафонских бойцов», победителей в Греко-персидских войнах, автора трагедий, задача которых — воспитание достойных граждан! В итоге Дионис, который никак не может принять решение, бросает на весы стихи Эсхила и Еврипида! Вот за каким состязанием наблюдали зрители на празднике Ленеи! А тем временем с замиранием сердца за ходом комедии наблюдал сам Аристофан. В этот раз триумф был полный. Аристофан не только занял 1-е место, но по просьбам зрителей «Лягушки» были поставлены повторно, что было большой редкостью в практике греческого театра!

В начале IV в. до н. э. древняя комедия постепенно меняется. В ней все реже упоминаются шутки над политиками, сни-

жается уровень полемики и обличений. В двух последних комедиях Аристофана, «Законодательницы» и «Плутос», сокращается роль хора, исчезает парабаса. Наступает эпоха *средней* комедии (IV в. до н. э.). От этого периода не сохранилось ни одной драмы целиком. Однако средняя комедия подготовила переход к *новой* комедии (III—II вв. до н. э.) эпохи эллинизма. Мир Эллады изменился, на смену греческому полису приходит эллинистическая монархия. Меняется и греческая комедия, из которой окончательно уходит общественно-политическая тематика, обличительная направленность, карикатура на современников. В структуре комедии происходят изменения — теперь она состоит из 5 действий, сцены которых были связаны друг с другом единым сюжетом. Стиль новой комедии стал более спокойным, из него ушли шутовство, карикатура и вульгарные шутки древней комедии. Маски актеров новой комедии уже не были похожи на гримасы, а костюмы более соответствовали повседневной одежде. Роль хора была сведена к вокально-танцевальным номерам между актами, все внимание драматургов сосредоточилось на диалогах и монологах актеров. Актеры играли на новой, более высокой сцене, а оркестра использовалась для танцев и музыкальных выступлений. Искусство актеров становится более профессиональным. В этот период появились т. н. синоды — театральные товарищества актеров, которые теперь называли себя «технитами Диониса».

Основным представителем новой комедии был афинский драматург *Менандр* (343—291 гг. до н. э.), племянник автора средней комедии Алексиды. Сюжетами Менандра были любовь и ревность, тайный брак, подброшенные или найденные дети. Несмотря на запутанные и сложные взаимоотношения героев, конец в комедиях Менандра всегда благополучный.

Традиция приписывает Менандру 105 или 110 комедий. Целиком сохранилась комедия «Брюзга» (316 г. до н. э.), которая заняла 1-е место на Ленеях. Главный герой, мрачный и грубый бедный старик Кнемон, живет вместе с дочерью и старухой-рабыней. Жена не смогла жить с ним и ушла к своему сыну от первого брака Горгию. В дочь Кнемона влюбился сын богатого соседа Сострат. Счастливый случай помогает юноше добиться

благосклонности Кнемона — когда старик упал в колодец, Горгий с Состратом спасли его. Кнемон согласился на брак Сострата со своей дочерью и на брак Горгия с сестрой Сострата. В больших отрывках сохранились комедии Менадра «Третьейский суд», «Отрезанная коса», «Сикионец», «Земледелец», «Герой» и «Самиянка». Наибольший интерес из них представляет комедия «Третьейский суд», в которой более четко оформились основные элементы новой комедии. В своих пьесах Менандр часто останавливался на вопросах счастья и судьбы, призывал не поддаваться отчаянию и бедам. В комедиях Менандра прослеживаются современные драматургу взгляды на брак, воспитание, положение женщин и рабов в семье. Его комедии отличались тонким психологизмом и развитием характеров. К сожалению, они не пользовались популярностью у публики, Менандр лишь 8 раз побеждал на состязаниях. Публика предпочитала комедии его соперника Филемона, который больше обращал внимания на интригу и комизм положений. Однако время все расставило по своим местам. Герои Менандра — ворчливый и скупой старик, молодой повеса или влюбленный юноша, скромная девушка и лживая гетера, болтливый повар, хвастливый воин, паразит и домашний раб — все они стали классическими персонажами сначала римской, а затем и европейской комедии.

Знакомство Рима с греческой культурой, мифологией, философией и литературой начинается с середины III в. до н. э., вместе с завоеванием Римом Средиземноморья, в том числе и эллинистических государств. Римская литература сформировалась во многом под влиянием греческой литературы, недаром знаменитый римский поэт Гораций сказал: «...Греция, взятая в плен, победителей дикий пленила, / В сельский Лаций искусства внеся». Первым римским драматургом стал вольноотпущенник Ливий Андроник, уроженец Тарента, переделавший для римских праздников греческие трагедии и комедии. Успех его пьес привел к тому, что с 240 г. до н. э. на ежегодных государственных праздниках, таких как Римские (Великие) игры, Плебейские игры, Мегалезийские игры, Флоралии и Церииалии, стали регулярно устраивать постановки римских драм. Кроме государственных праздников их также могли приурочить к три-

умфам римских полководцев или к погребальным играм в честь знатного римлянина. Так, на погребальных играх в честь Луция Эмилия Павла в 160 г. до н. э. была поставлена комедия Теренция «Братья» и вторая редакция комедии «Свекровь». Примеру Ливия Андроника последовали драматурги Гней Невий и Квинт Энний, переделывая греческую классическую трагедию, в первую очередь трагедии Еврипида, в т. н. римскую трагедию *котурнату* (котурны — обувь актеров в греческой трагедии), и греческую комедию эпохи эллинизма в римскую паллиату.

Постановки римских драм не носили характер состязания драматургов, как в греческом театре. Распорядители игр выкупали пьесу у автора, договаривались с хозяином труппы актеров, нанимали композитора и музыкантов. Так же как в греческом театре, все актеры были мужчинами. Однако положение актеров в Риме не считалось почетным, наоборот, они относились к людям «низкой» профессии. Сохранилось много упоминаний о штрафах и наказаниях актеров. Хор в римской драме практически отсутствовал, т. к. в трагедии его роль была сведена в основном к комментарию действия, а в комедии он был упразднен. В 207 г. до н. э., благодаря деятельности Ливия Андроника, при храме Минервы была организована коллегия поэтов и актеров. Далеко не сразу в Риме утвердились многие традиции греческого театра. Так, ранние римские комедии были рассчитаны на 4–5 актеров, и только в I в. до н. э. драматурги начнут соблюдать «закон трех актеров». Театральные маски в римском театре предположительно появились не ранее середины II в. до н. э. Введение театральной маски традиция приписывает знаменитому комическому актеру Квинту Росцию, у которого якобы было косоглазие, и маска скрывала этот недостаток.

Для первых театральных представлений возводили временные деревянные подмостки, вокруг которых стояли зрители. В 58 г. до н. э. Марк Эмилий Скавр возвел в Риме деревянное здание театра на 80 тыс. зрителей с трехъярусной сценой и с 360 мраморными колоннами. В 53 г. до н. э. Гай Скрибоний Курион для погребальных игр своего отца построил уникальное деревянное строение на 80 тыс. зрителей, состоящее из