Øyvind Andresen

Teaterhistorisk oversikt

Det greske antikke teater

Det europeiske teaterets historie går tilbake til den greske antikken. På 500-tallet f.Kr. ble det holdt ukelange maskerader til ære for vinguden Dionysos. Et kor, der medlemmene var utkledd som bukker, sang og danset til gudens ære. Etter hvert opptrådte en skuespiller som vekslet ord med koret. Dermed var grunnlaget lagt for *dialogen,* som på 400-tallet utviklet seg til videre til *tragedier* og *komedier*.

 Scenebygningen i gresk teater utviklet seg fra en sirkelformet orkesterplass, *orchestra*, til et *amfiteater* hvor publikum satt i en hesteskoform rundt skuespillerplassen. I dagens teater er *orkesterplassen* plassen nærmet scenen. Ordet *scene* kommer fra det greske *skene,* som var garderoben til skuespillerne. Ordet *teater* kommer fra *theatron,* som var tilskuerplassen.

 Amfiteatrene kunne ta opp til 20 000 tilskuere. De øverste benkeradene kunne være 100 meter unna scenen. Likevel kunne skuespillernes stemmer høres på bakerste benk, takket være et nøye beregnet og utformet hull i scenen som forsterket og virket som en høyttaler. Alle skuespillerne var menn, og de bar masker. Maskene var en urgammel del av religiøse ritualer og var svært nyttige i det greske teateret. De tragiske maskene hadde munnvikene trukket nedover mens de komiske hadde dem trukket oppover. Maskene formidlet rollenes grunnkarakter i grove trekk slik at publikum kunne oppfatte hvem personene var på lang avstand.

Drama var fellesbetegnelse for komedier og tragedier og betyr «handling». Vi kan si at alle skuespill på en eller annen måte handler om konflikter, mellom mennesker eller mellom mennesker og ytre makter som guder og naturkrefter.

 I tragediene var språket høystemt, fjernt fra dagligtalen, og handlingen var hentet fra myter og sagn. Men mytene var bare råstoffet. Tragedien belyste menneskets frihet og muligheter for å handle, i forhold til kreftene som er i oss og rundt oss og styrer våre liv. De tre mest kjente greske tragedieforfatterne var Aiskylos, Sofolkes og Euripides. Komedienehadde utgangspunkt i Dionysos-festivalens lystige opptog med grovkornet sang. I motsetning til tragediene hentet komediene sitt stoff fra dagliglivet, ikke minst fra politikken, og den kan minne om moderne revyer. Den mest kjente greske komedieforfatteren het Aristofanes, og han gjorde narr av de politiske lederne og filosofene.

Den klassiske komposisjonsmodellen

De greske dramaene var stort sett bygd opp etter samme grunnmønster, den klassiske komposisjonsmodellen. Den var retningsgivende for dramasjangeren helt fram til 1900-tallet, og vi finner den igjen i dag, for eksempel i mange moderne filmer. I innledningen, *eksposisjonen,* blir vi presentert for personer og miljø og konflikten blir antydet. Handlingen i dramaet bygges gradvis opp mot et *klimaks* eller vendepunkt, der det skjer en hendelse som er avgjørende. Til slutt går konflikten mot en løsning, mot katastrofe og død i tragedien eller lykkelig slutt i komedien.

 Den greske filosofen Aristoteles (384–322 f.Kr.) sammenfattet i sitt verk *Om diktekunsten* reglene for hvordan et drama skulle bygges opp. Aristoteles utvikler her *loven om* *handlingens enhet.* Et skuespill skulle fortelle en sammenhengende og kronologisk historie og ikke ha parallellhandlinger. Dessuten utviklet han *loven om tidens enhet.* Et skuespill skulle ikke ha en handling som varte mer enn en dag.

Middelalderens teater

Kirken var skeptisk til scenekunsten som den mente førte menneskene vekk fra Gud, og verdslig teaterkunst ble undertrykt i middelalderen (500–1500). I kirkelig sammenheng ble det imidlertid utviklet en teaterform med utgangspunkt i påskeevangeliet, der man fremførte dramatiseringer av bibelske emner (mysteriespill). Etter hvert fikk disse mer verdslig karakter, og skueplassen ble lagt til torg.

 Den første kjente teaterforestilling i Norge var framføringen av mysteriespillet *Adams fall* i Domkirkegården i Bergen i 1562. Det var humanisten Absalon Pederson Beyer (1528–75) som sto for framføringen. Han er derfor den første teaterregissøren i Norge ved siden av at han skrev det berømte historieverket *Om Norgis Rige.*

Commediadell`arte

I Italia oppsto det på 1500-tallet en folkelig teatertradisjon. *commedia dell`arte,* der profesjonelle yrkesskuespillere viste komedier på enkle plattformer på torg og gater rundt omkring i Italia. Komedien la vekt på improvisasjoner, og scenene var et samspill mellom replikker, sanger, mime og akrobatikk. Skuespillerne måtte være både sangere, klovner, akrobater og dansere. Commediadell`artehar inspirert mange seinere komedieforfattere og skuespillere som Shakespeare, Molière, Holberg og Chaplin.

Shakespeares dramaer

William Shakespeare (1564–1616) var engelsk dikter og en av verdenslitteraturens fremste dramatikere. I 1599 grunnla han sitt eget teater, The Globe, og virket som skuespiller til 1603. Han ble først kjent som lyriker, bl.a. med sonetter, men vant utover i 1590-årene anerkjennelse som dramatiker.

 Shakespeare hentet sine motiver fra gamle krøniker, folkesagn og eldre dramaer. Det viktigste i hans dramatiske forfatterskap er imidlertid menneskeskildringene. Blant hans mest kjente skuespill er *Hamlet* og *Romeo og Julie,* som ikke minst er filmatisert i moderne tid.

 Shakespeare brøt helt med antikkens regler *om handlingen og tidens enhet.* Han lot handlingen bevege seg fra sted til sted, sprang over lange tidsavsnitt og flettet flere handlingsrekker sammen. Han blandet komiske scener inn i sine tragedier og omvendt.

 Shakespeare var et ektefødt barn av renessansen som satte enkeltmennesket i sentrum. Men utover 1600-tallet fikk puritanerne stor makt i det engelske samfunnet, og i 1642 fikk de stengt alle teatrene.

Klassisismens teater og Ludvig Holberg

På 1700-tallet ble Frankrike sentrum i Europa for politisk, filosofisk og kunstnerisk utvikling. I fransk teater fikk *klassisismen* gjennomslag, en kunstnerisk retning som så på antikken som et ideal. Klassisismens dramateoretikere bygde på Aristoteles krav om *loven om handlingens og tidens enhet.* Men i tillegg tilføyde de et krav til: At handlingen skulle foregå på det samme stedet *(loven om stedets enhet).* De klassisistiske dramatikerne skrev derfor tragedier og komedier der de strengt holdt seg til reglene om *handlingens, tidens og stedets enhet.*

 Den viktigste franske komedieforfatteren fra klassisismen het Molière. Han ble et forbilde for Ludvig Holberg. Holberg komponerte komediene etter samme mønster som Molière. Hovedperson i stykkene har som regel en fundamental svikt i karakteren sin. Han kan for eksempel være så rastløs at han aldri får utrettet noe, eller han kan ha overdrevne forestilinger om ein egen betydning. Gjennom en rekke komiske scener blir denne personen latterliggjort, og i stykkes høydepunkt innser han sin dårskap slik at han igjen kan bli akseptert av fellesskapet. Denne typen komedier er kalt *karakterkomedier*.

 Ved siden av Molière er Holbergs store inspirasjonskilde commediadell`arte. Fra denne tradisjonen har han tatt flere av sine lystige typer og innslag av opptog og folkefest.

 I 1722 åpnet det første nasjonale teater i København, Lille Grønnegade. Hit kom borgerskapet for å more seg, vise seg fram og se skuespill som utgangspunkt for diskusjoner i salongene og klubbene. Skuespillene skulle være på dansk, og Holberg fikk arbeidet med å skrive komedier for teatret. Han skrev som i feber i det han selv kalte «den poetiske raptus». I løpet av vel et år lagde han 15 komedier.

 Ikke alle i København så med velvilje på det Holberg og hans publikum representerte. En religiøs retning, *pietismen*, hadde utviklet seg i de borgerlige kretsene. Pietistene så med mistenksomhet på de frie og kritiske idealene. De fikk sterk innflytelse på flere danske konger på 1700-tallet, og resultatet ble streng sensur og begrensninger på ytringsfriheten. Teateret ble stengt for en tid, salongene oppløst, og Holberg måtte bruke andre ytringsformer enn komediene.

 Johan Herman Wessel fra Det norske Selskab skrev i 1772 *Kierlighed uden Strømper.* Dette skuespillet var en parodi på den klassiske tragedien. Wessel gjorde narr av det høystemte språket og av de strenge teaterkonvensjonene om handlingens, tidens og stedets enhet. På slutten av siste akt ligger fem blødende selvmordere igjen på scenegulvet, og teppet faller med replikken: «Gid eders Kierlighed maa aldrig mangle Strømper!»

Henrik Ibsens samtidsdramaer

Det første offentlige norske teater, Christiania Theater, kom for alvor i gang på 1830-tallet. I de første årene sto teateret i sentrum for motsetningene mellom tilhengerne av Wergeland og Welhaven. Fra 1850-tallet ble det spilt nasjonalromantiske stykker, som Bjørnstjerne Bjørnsons *Sigurd Jorsalfar* og Henrik Ibsens *Fru Inger til Østraat* og *Kongsemnerne.* Disse stykkene hadde et stort persongalleri med fargerike kostymer og opptog. Replikkene var ofte på vers, og skuespillerne henvende seg ofte til publikum og formidlet tankene sine i monologer.

 Den danske litteraturkritikeren Georg Brandes’ krav om at diktningen skulle sette *problemer under debatt* vant gjenklang i hele Norden. Bjørnstjerne Bjørnson var først ute med den nye typen diktning da han i 1875 innleder *realismen* med sine to dramaer *En* *Fallit* og *Redaktøren*. Men det er snart Henrik Ibsen som skal skrive seg inn i verdenslitteraturen med sine samtidsdramaer.

 Ibsens samtidsdramaer er i stor grad inspirert av klassisismens krav om handlingens, tidens og stedets enhet. Dette er særlig tydelig i *Gengangere* (1881) der handlingen foregår på fru Alvings landeiendom i løpet av noen timer. Begivenhetene følger etter hverandre med ubønnhørlig logikk fram mot en uavvendelig, tragisk slutt. Det samme mønstret finner vi *Et* *dukkehjem*, der konflikten utvikles mot bruddet mellom Nora og Torvald i løpet av et par juledager hjemme hos ekteparet.

 Handlingen utspilles i få scener som utvikler seg mot et høydepunkt og en avklaring. Alt skjer på svært kort tid. Ibsen utviklet *den retrospektive teknikken* der den skjebneladede fortiden gradvis avdekkes etter hvert som spenningen når et dramatisk høydepunkt. Viktige hendelser har skjedd før stykkets begynnelse, og dette blir rullet opp gjennom dialogen. Den retrospektive teknikken er Ibsens viktigste bidrag til utviklingen av dramasjangeren.

 I det borgerlige samtidsdramaet er stua i det borgerlige hjemmet sentrum for handlingen. Det er her alt foregår. Det som skjer andre steder, får vi vite bare gjennom dialogene. Ibsen river så å si ned den fjerde stueveggen slik at teaterpublikum stirrer rett inn på personene i stua. Dette blir ofte kalt for *titteskapsteater* og skal skape en illusjon av virkelighet. Publikum skal glemme at de sitter i teateret og oppleve alt som utspiller seg på scenen foran dem som virkelighet, ikke som spill. Replikkene er også realistiske, slik de kunne ha falt i en samtale i et borgerlig hjem.

Ekspresjonistisk teater: Strindberg

Den svenske forfatteren og dramatikeren August Strindberg (1849–1912) begynte å skrive titteskapsteater slik Ibsen gjorde. Hans mest kjente skuespill i denne sjangeren er det naturalistisk skuespillet *Frøken Julie* (1888). Men etter hvert fant han ut at denne teaterformen ikke klarte å uttrykk menneskenes indre liv og sjeletilstand og skapte *det ekspresjonistiske teateret*.

 I ekspresjonistisk teater er ikke verden fornuftig og logisk. Dramatikerens oppgaver er ikke å framstille en grå hverdag som tilskuerne kunne kjenne seg igjen i. Teateret skulle heller formidle en subjektiv visjon, slik menneskene opplever det i sitt indre. Strindbergs første skuespill i denne sjangeren var det eksperimentelle og nyskapende skuespillet *Ett drömspel* (1902). Seinere har mange moderne dramatikere bygd videre på tradisjonen etter Strindberg.

Episk og politisk teater: Bertolt Brecht

Tyskeren Bertolt Brecht (1898–1956) blir av mange regnet for å være 1900-tallets store dramatiker og fornyer av teaterkunsten. Brechts teaterform står også i motsetning til titteskapsteateret, men på en annen måte enn i det ekspresjonistiske teateret. Hos Brecht er det en konkret fortelling som står i sentrum, og hans teaterform er derfor kalt *episk teater.*

 Et typisk eksempel på episk teater er Brechts stykke *Mutter Courage* (1949). Her er handlingsforløpet bygd opp som en serie frittstående episoder. Bakgrunnen er tredveårskrigen i Tyskland (1618–1648) der hovedpersonen Mutter Courage (Mor Mot) drar rundt med en vogn med varer hun selger. De enkelte episodene inngår i et kronologisk forløp som dekker et tidsrom på 12 år. Men det er ingen utvikling fra episode til episode, ingen dramatisk konflikt som til slutt utløses, ingen indre spenning og heller ingen psykologisk utvikling hos personene*.* Brecht bryter helt med klassisismens krav om *handlingens, tidens og stedets enhet.*

 Brecht hadde et politisk budskap i stykkene sine. Han ville appellere mer til tilskuernes fornuft enn deres følelser. De skulle hele tiden være klar over at de var på teater. Han bryter derfor opp skuespillet ved at han blant annet legger inn sanger og viser som oppsummerer og tydeliggjøre dramaets budskap. Målet for Brecht var å bevisstgjøre publikum om at verden måtte endres. Brecht var kommunist, og etter annen verdenskrig valgte han å bosette seg i den kommunistiske delen av Tyskland, DDR (Øst-Tyskland).

 Brecht har hatt stor innflytelse på norske dramatikere, ikke minst Jens Bjørneboe. Men også AKP-forfatterne var inspirert av Brecht og hans politiske teater. Det gjelder for eksempel dramatikere som Edvard Hoem og Klaus Hagerup. Klaus Hagerups ungdomsstykke *I denne verden er alt mulig* (!979) er skrevet i Brechts ånd.

Absurd teater: Samuel Beckett

Etter Brecht død i 1956 kom en minst like spesiell dramaform, *det absurde teater.* Foregangsmann for denne teaterformen var iren Samuel Beckett (1906–1989). Hans mest kjente stykke heter *Mens vi venter på Godot* (1953) og blir regnet for denne teaterformens gjennombruddstykke.

Stykkets to hovedpersoner sitter og venter på noe de aldri vet om kommer. Hverdagens deres virker meningsløs, for det ukjente de passivt ventet på, kommer aldri. De må hver for seg prøve å finne mening i det meningsløse. Stykket ble vist med stor suksess for hardbarkede fanger i amerikanske fengsler. De identifiserte seg med de to hovedpersonene som bare ventet og ventet uten at noe skjedde.