

Великий итальянский драматург

К 250-летию со дня рождения
Карло Гольдони

Век Просвещения выдвинул мощную когорту великих мыслителей и художников, страстно борющихся за благо и счастье народа. Идеи национальной свободы и общественного равенства, одушевлявшие просветителей, выражали самые прогрессивные устремления третьего сословия; готовившегося к решительному столкновению со всей системой феодального строя. Среди деятелей этого исторического движения видное место занимает итальянский драматург Карло Гольдони.

Гольдони создал в Италии новую реалистическую драматургию и преобразовал национальный театр. Он совершил подлинный гражданский подвиг, способствуя своим творчеством духовному объединению народа, жившего в стране, лишенной национального единства, изнывавшей под пятой иностранных завоевателей.

Одна, но пламенная страсть охватывала всю жизнь Гольдони. Этой страстью была любовь к театру. Чуть ли не с младенческих лет полюбив театр, Гольдони на заре юности проникся идеей создания новой национальной комедии. Вспоминая об этом, он писал в своих «Мемуарах»: «Мне страстно хотелось, чтобы моя Родина поднялась до уровня других стран, и я дал себе слово содействовать этому».

Получив образование юриста, он не переставал увлекаться театром. И если первые его драматические произведения носили еще подражательный характер, то бесспорная польза их заключалась в том, что они накрепко связали молодого адвоката с живым театром.

Карло Гольдони превосходно знал свою страну и свое время. Он постоянно кочевал из города в город, адвокатская практика сталкивала его с массой самого разнообразного народа, и Гольдони, как наблюдательный человек, сохранял в своей памяти огромное количество житейских эпизодов, образов и словечек. Свои житейские наблюдения и нравственные идеи Гольдони должен был на первых порах вводить в тесные рамки старинной комедии дель арте. Делал это он очень искусно, извлекая из опыта народных спектаклей много полезных уроков, которые помогали Гольдони сохранить в его театре изумительную сценичность, полнокровие красок и стремительность действия. В первой писанной комедии — «Слуга двух господ», несмотря на наличие индивидуализированных персонажей, действовали еще многие маски комедии дель арте: Арлекин потешал всех своей ловкостью и остроумием, события мчались с невероятной быстротой, переодевания и путаница делали возможными самые невообразимые ситуации, на сцене царил веселый и вольный импровизация, в зале

громко аплодировали и беззаботно смеялись.

Все были довольны, недовольным оставался только Гольдони. Он знал, что народу нужен другой театр, такой же веселый и увлекательный, как комедия дель арте, но более современный, более поучительный и разумный. И Гольдони начинает вливать в старые мехи новое вино.

Приступая к созданию новой комедии, он писал: «Новые обстоятельства создают новые характеры». Эта мысль, являясь основой гольдониевской эстетики, самым тесным образом роднит его с эстетическими принципами просветителей. Множество современных ему типов — буржуа, аристократов, людей из народа — были правдиво показаны Гольдони именно потому, что драматург видел жизненные обстоятельства, формирующие характеры его героев. И поэтому характеры, сохраняя всю определенность индивидуальной личности, обретали ясно выраженный социальный смысл. Помещик Флсриндо из комедии «Феодал» был наглым крепостником, уверенным в своем праве распоряжаться крестьянами своей деревни, как рабами; богатые купцы из комедии «Самодуры» подчиняли своей воле всех и каждого, зная, что деньги царят над миром и людьми. И все же не сильные мира сего побеждали в комедиях Гольдони.

Внимательно вглядываясь в «обстоятельства жизни», драматург замечал, что новые разумные силы, формирующиеся в недрах третьего сословия, теснят старый феодальный строй жизни и противостоят тому укладу, который создавался в результате торжества денежных интересов. Эта новая сила выступала в комедиях Гольдони в двух видах — в образе просвещенного добродетельного буржуа (чаще всего этот образ бывал идеализированным и художественно малобудительным) или в образах людей из народа — здесь Гольдони не отходил от жизненной правды и одерживал самые блестящие победы. Художник-реалист всегда в Гольдони преобладал над морализирующим рационалистом. И в тех случаях, когда победа реалиста бывала полной, Гольдони создавал такие самобытные, ярко национальные комедии, как «Кюджинские перепалки», или такой образ, как очаровательная хозяйка гостиницы Мирандолина.

Позабыв всякие правила добродетели, Гольдони свободной и широкой кистью нарисовал этот замечательный тип женщины из народа одновременно умной и кокетливой, нежной и грубой, задушевной и лукавой, бесконечно влюбленной в жизнь и как бы воплощающей в себе самую радость бытия. Так и кажется, что именно вокруг Мирандолины в комедиях Гольдони толпится огромная масса героев из народа — это веселые, горластые рыбаки из Кюджи, умеющие отстоять свое человеческое достоинство; это крестьянин Чекко, осмелившийся отколотить палкой блудливого помещика; это лукавые служанки, ловкие слуги, разбитые торговки, веселые гондольеры, это разнообразный ремесленный люд. Все они любят жизнь, полны энергии.

Открыт в раздробленной и придушенной Италии залези этой народной силы мог только тот художник, который глубоко знал и беспредельно любил свой народ. И народ отвечал своему поэту тем же. После одного из спектаклей Гольдони записал в свой дневник такие строки о венецианских гондольерах: «Они были очарованы тем, что видели себя на сцене, и я сделался для них лучшим другом». Но венецианские лодочники в своей любви были не одиноки: «лучшим своим другом» комедиографа Карло Гольдони считал весь итальянский народ.

Наследие Гольдони огромно. Им написано 267 пьес, из них — 155 комедий, 18 трагедий и трагикомедий, 94 либретто серьезных и комических опер. Еще при жизни драматурга его комедии были переизданы 23 раза. Слава замечательного венецианского драматурга гремела по всей Италии, она поднялась высоко над Альпами и, перейдя границы родины, распространилась по всем странам Европы.

Слава Гольдони достигла и России. Первый спектакль — «Слуга двух господ» был дан в Петербурге в Деревянном театре 1 октября 1789 года еще при жизни Гольдони. Первым переводчиком «Хозяйки гостиницы» был Александр Шаховской, соавтор Грибоедова и Хмельницкого по пьесе «Своя семья». Переводчиком Гольдони выступал и великий русский драматург А. Н. Островский, переведший на русский язык комедии «Хозяйка гостиницы» и «Кофейная».

«Хозяйка гостиницы» с большим успехом игралась на сцене петербургского Александринского театра в 1834 году. Роль Мирандолины играла Мария Самойлова, а кавалера Рипафратта — крупнейший русский актер Иван Соснинский. Во второй раз на этой же сцене и в этой же комедии блистали великие русские актеры Савина и Давыдов. Было это в 1893 году.

Знаменательно, что Московский Художественный театр, готовясь к открытию и создавая репертуар своего первого сезона, включил в него «Трактирщицу» Гольдони и показал с успехом этот спектакль 2 декабря 1898 года.

В дореволюционные годы очень тонкий, изысканный, лирически проникновенный вариант образа Мирандолины создала великая русская актриса Вера Комиссаржевская. Русская публика восхищалась в этой роли и великой итальянской актрисой Элеонорой Дузе.

Подлинно народная пьеса «Слуга двух господ» показана на сцене многих театров Советского Союза. Достаточно сказать, что в сезоне 1956 года эта комедия была показана на сцене 12 театров — на 6 языках народов Советского Союза.

Самой популярной пьесой Гольдони у нас является «Хозяйка гостиницы». Помимо многочисленных спектаклей на сцене русских театров, эту пьесу можно было видеть на армянском языке в Ленинакане, на грузинском в театре имени Руставели в Тбилиси, на казахском в Алма-Ате, на латвийском в Риге, на украинском в театре имени Шевченко в Харькове. В настоящее время эта комедия идет в 10 театрах нашей Родины.

Наиболее яркой постановкой «Хозяйки гостиницы» был спектакль театра имени Моссовета, поставленный режиссером Ю. А. Завадским в 1940 году. Блистательной исполнительницей роли Мирандолины в этой постановке является Вера Петровна Марецкая.

Нужно отметить и огромный успех комедии Гольдони в годы Великой Отечественной войны. Вспоминая свои поездки на фронт со спектаклем «Хозяйка гостиницы», Марецкая рассказывала: «В предбоевой обстановке шутки, смех и проказы Мирандолины вызывали такой здоровый прилив жизнерадостного веселья, что я всегда, слушая громовой смех аудитории, с гордостью думала — так смеяться могут только победители».

На сценах театров Советского Союза в настоящее время идут также комедии Гольдони: «Забавный случай», «Лгун», «Невеста по объявлению», «Бабы сплетницы», «Кюджинские перепалки», «Хитрая вдова», «Самодуры».

Советский театр широко предоставляет свои подмостки творениям великого итальянского драматурга. Советские зрители с увлечением смотрят его комедии, пронизанные гуманизмом, демократизмом и жизнерадостностью. Отмечая по призыву Всемирного Совета Мира 250-летие со дня рождения великого сына итальянского народа Карло Гольдони, советские люди видят в этом залог дружбы между народами.

Г. БОЯДЖИЕВ.