

Гений испанской сцены

Имя великого испанского драматурга Лопе де Вега стоит в одном ряду с именами Шекспира и Мольера. Оно запылало на русской сцене после того, как великая Мария Ермолова сыграла в 1876 году роль Лауренсии в «Овечьем источнике». Оно навечно было закреплено в репертуаре советского театра после того, как замечательный режиссер Константин Марджанов в 1919 году осуществил постановку этой пьесы на сцене Киевского драматического театра.

Немеркнущая слава этих двух постановок объясняется тем, что театрам удалось раскрыть самую сердцевину драматургии Лопе де Вега — ее бунтарскую силу, народный оптимизм и поэтический пафос.

В России уже в XVIII веке знали и высоко ценили творчество Лопе де Вега; поэт Василий Тредиаковский в своем теоретическом трактате упоминал о нем, как о выдающемся представителе «гишпанской поэзии», Александр Суворов в «Эпистоле о стихотворстве» ставил имя Лопе де Вега в один ряд с именами Шекспира и Мильтона. «Выразителем достоинств великой народности» назвал испанского драматурга Александр Пушкин. На ярко выраженной национальности драматургии Лопе де Вега указывал Виссарион Белинский. Интересно, что для первого перевода Лопе де Вега на русский язык была выбрана пьеса с отчетливо выраженной демократической идеей — «Сельский мудрец» (1785 г.).

Народная и бунтарская тема творчества Лопе получила именно в русском театре свое самое сильное воплощение. Упомянутая выше постановка «Овечьего источника» с участием Марии Ермоловой выглядела в открытую демонстрацию против реакции.

Спектакль скоро был снят с репертуара и появился на сцене русского театра только после 1905 года. Сильный общественный резонанс имела и постановка Малого театра — «Звезда Севильи»; в этой пьесе Лопе де Вега подвергал суровому осуждению распутного короля и одновременно систему деспотической власти Марии Ермоловой и Александр Южин, игравшие в спектакле главные роли, придавали современный смысл героическому звучанию пьесы.

С конца XIX века приобретает популярность и чисто комедийная линия драматургии испанского классика. На русской сцене начало этому кладет тоже Малый театр, показавший в 1891 году спектакль «Собака на сене»; а в 1893 году Петербургский Александровский театр показывает эту же комедию в блистательном исполнении Марии Савиной, Владимира Давыдова и Константина Варламова.

Советский театр с первых же дней своего рождения почувствовал в Лопе де Вега чрезвычайно близкого себе драматурга.

Героический «Овечий источник», поставленный в 1922 году Константином Марджановым в театре имени Руставели, по существу начал собой историю нового грузинского театра. Эта же драма в сильных революционных тонах была сыграна в двадцатые годы на сцене молодого белорусского театра. В начале тридцатых годов «Овечий источник» с огромным успехом был показан на сценах узбекского и киргизского театров.

Героические драмы и лучезарные комедии Лопе де Вега украшают сцены нашего театра более сорока лет. Особой популярностью пользуется «Собака на сене», великолепно сыгранная на сцене театра Революции в 1937 году, как спектакль светлых, романтических чувств. В остром ироническом плане эта же комедия была поставлена и оформлена Николаем Анимовым в Ленинградском театре комедии.

Один из самых ярких поэтических спектаклей комедийного Лопе де Вега — это «Учитель танцев» в Центральном театре Советской Армии. Известен он самому широкому советскому зрителю по одноименному же кинофильму. Около двадцати комедий Лопе де Вега значатся на афишах наших театров в текущих сезонах. К известным уже комедиям — «Хитроумная влюбленная», «Валенсианская вдова», «Дура для других», «Девушка с кувшином» — в последние годы прибавилось много новых произведений — «Девушка из Хетафе», «Уехавший остался дома», «Мадридская сталь», «Раба своего возлюбленного».

Успеху испанских пьес во многом способствуют превосходные переводы комедий Лопе де Вега, сделанные Михаилом Лозинским, Татьяной Щепкиной-Куперник и многими другими советскими переводчиками. Прекрасные стихи испанского драматурга введены в русскую поэзию и звучат со сцены нашего театра в полную свою мощь. Глубокому пониманию произведений Лопе де Вега помогают работы историков и искусствоведов, начиная от выдающихся работ проф. М. Ковалевского об «Овечьем источнике» и книг проф. Дмитрия Петрова о драматургии Лопе де Вега и кончая трудами Анатолия Луначарского, Александра Смирнова, Константина Дерявина, Сергея Игнатьева, Бориса Кржевского, Владимира Узина и других. Главное содержание этих работ — выявление народности, реализма и поэтического своеобразие драм Лопе де Вега.

Работоспособность Лопе де Вега была феноменальна. По свидетельству друга поэта Монтальвана, он мог написать акт за утро и целую комедию за два-три дня.

Комедии Лопе де Вега пользовались огромным успехом, и спрос на них не прекращался. Драматург удовлетворял требованиям почти всех театров страны. Число его комедий росло с каждым годом с поразитель-

ной быстротой. По подсчету Монтальвана, им было написано 1800 светских пьес и до 400 ауто*). Но из всего этого огромного количества произведений издано не свыше 500.

Лопе де Вега не был реалистом-бытописателем в узком смысле этого слова. В его представлении человеческое бытие, перенесенное в сферу искусства, должно было неминуемо преобразиться и, сохранив свое основное жизненное содержание, свои живые, трепетные краски, приобрести тот возвышенный поэтический колорит, который делал изображаемое на сцене не отлитым неприглядной действительности, а ее художественным, образным воплощением.

Прогрессивность взглядов поэта сказывалась в его решимости разрывать несоответствие между реальной жизнью и гуманистическим идеалом, ограниченность же ее была в наивной вере в возможность разрешения действительных противоречий в утопическом мире патриархальной монархии.

Лопе де Вега показывал глубокие социальные и моральные конфликты и не щадил при этом ни грандов, ни даже королей.

В яркой романтической драме «Звезда Севильи» Лопе де Вега противопоставлял своим героям — честным и мужественным людям — похотливого и трусливого монарха.

Честь и мораль в представлении поэта выступали в едином ряду. Для Лопе де Вега они были тождественны, так как чувство чести заключало в себе все требования высокой нравственности. Пафосом борьбы за достоинство, честь и свободу народа пронизана лучшая драма Лопе де Вега — его знаменитый «Овечий источник» («Фуэнте Овехуна»).

События, изображенные автором в этой драме, — исторический фант, известный по старинным испанским летописям. Там описывается бунт крестьян местечка Фуэнте Овехуна (это было в 1476 году), восставших и убивших своего господина донна Гомеса.

Дав потрясающую по своей революционной силе картину народного бунта, Лопе де Вега утверждает право народа отстаивать свою свободу с оружием в руках. Но, поднимая революционное восстание, народ в изображении Лопе де Вега остается преданным своему королю. И тут же, правдиво рисуя сцену суда, поэт силой своего реалистического гения срывает с королевского облика его идиллическое облачение.

Лопе де Вега создал множество поэтических и веселых комедий о любви. Их по испанской традиции называют комедиями «плаща и шпаги». В этих комедиях Лопе де Вега утверждает абсолютное равенство людей перед законами морали и

*) Драмы преимущественно религиозного содержания, исполнялись на улицах и площадях.

любви. Крестьянка Инесса — так зовут героиню комедии «Крестьянка из Хетафе» — любит молодого идеального Феликса. Инесса так хороша, умна и находчива по сравнению с окружающими ее великосветскими дамами, что Феликс, пренебрегая словесной рознью, женится на Инессе и бесконечно счастлив этим.

Сочувственное изображение цельной натуры крестьянки еще раз свидетельствует об устойчивости демократических симпатий Лопе де Вега. Этой же теме независимой любви, преодолевающей сословные предрассудки и домостроевские устои, посвящены многие другие комедии «плаща и шпаги».

Чем искренней и непосредственней чувства людей, тем они поэтичней, поэтому Лопе де Вега достигает высшей лирической силы именно в крестьянских пьесах, там, где любовь проявляется как чудотворное свойство самой природы. Лопе всегда иронизирует над внешней красотостью любовных тирад, над поэмами и фразами, выдающими себя за истинные порывы страсти. Поэту ненавистна внешняя поэтичность: он видит поэзию любви не в ее форме, а в самом содержании этого чувства.

Жизнеутверждающий характер гения Лопе де Вега теснейшим образом связал его творчество с жизнью испанского народа и сделал его популярнейшим народным поэтом.

Григорий БОЯДЖИЕВ,
доктор искусствоведческих наук,
профессор.

25 ИЮН 1967

«СОВЕТСКОЕ ЗАУРАЛЬЕ» г. Курган