

Е. А. АРТАМОНОВА¹

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М. СЕРВАНТЕСА НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ФЕСТИВАЛЯХ ИСПАНИИ

Статья посвящена наиболее ярким постановкам по произведениям М. Сервантеса, которые были показаны на театральных фестивалях Испании в год празднования четырехсотлетия со дня смерти писателя. Интерпретация, заложенная в спектакль его создателями, является важной составляющей литературной и культурной жизни современной Испании, где значительную роль играет сохранение первоначального текста М. Сервантеса. Научная новизна статьи заключается в том, что ранее к интерпретации произведений на подмостках театральных фестивалей не обращались с должным вниманием, поэтому автор надеется привлечь внимание широкого круга исследователей и продолжить работу над темой.

Ключевые слова: испанский театр Золотого века, М. Сервантес, театральные фестивали, современный театр.

К наследию Мигеля Сервантеса испанцы относятся с особенным трепетом, каждый раз подвергая новые театральные постановки тщательному отбору. Формат театрального фестиваля с этой точки зрения является весьма удобным: с одной стороны, появляется шанс показать спектакль, который будет идти вне репертуара, с другой стороны — предоставить возможность на пресс-конференциях и мастер-классах высказать свою точку зрения критикам и любителям театра. Если обратить внимание на карту фестивалей, регулярно проходящих на территории Испании, то можно отметить их невероятное количество. Существуют специальные гиды, помогающие ориентироваться в фестивальных программах. Нередко премьеру приурочивают именно ко времени фестиваля.

В отечественном театроведении, к сожалению, нет исследований, касающихся современных постановок Сервантеса, как и статей, исследующих феномен театральных фестивалей в Испании. Научная новизна статьи заключается в том, что интерпретации произведений М. Сервантеса рас-

¹ Екатерина Александровна Артамонова — кандидат искусствоведения, преподаватель департамента иностранных языков, Московский физико-технический институт (государственный университет); (Москва, Российская Федерация); catalina.artamonova@gmail.com

сматривается на примере наиболее ярких постановок, показанных в рамках театральных фестивалей.

В 2016 году в Испании, как и в России, отмечали 400-летие со дня смерти Сервантеса. Было представлено двадцать четыре театральных спектакля, не считая более сотни представлений, включая видеоинсталляции, музыкальные концерты и ставший уже регулярным конкурс «Сервантес в РЭПе».

Спектакли, показанные на фестивалях, условно можно разделить на несколько групп.

К первой группе относятся исторические реконструкции. Хуан Санс показал комедию «Взятие Иерусалима», найденную в 1990 году, сохранив при этом дух театра XVI века, не загромождая сцену декорациями, выведя актёров в аутентичных эпохе костюмах в сопровождении хора и ансамбля старинных инструментов. Стоит отметить Консуэло Трухийо, играющую аллегорический образ Иерусалима в длинном состаренном платье-robe с изображением города, распущенными и взъерошенными длинными волосами. Она то пускается в пляс босиком, заполняя танцем паузу во время перемещения героев, то довольно эмоционально произносит реплики, стоя на авансцене, являясь своего рода пульсом всего спектакля.

Среди драматических произведений стоит отметить трагедию «Нумансия» в двух вариантах постановки. Режиссёр Пако Кариньо в одноимённом спектакле решил придерживаться классического варианта строго по тексту Сервантеса. Хосе Рамон де Мойя перенёс действие в начало XX века, изменив название на «Нумансия. Сопrotивление шахтёров 1934», посвятив его движению сопротивления в Овьедо, а главного героя превратив в своего рода диктатора Франко. Именно таким играет Сципиона актёр Сальвадор Серрано. Здесь же стоит отметить спектакль «Разговор собак» режиссёра Гастона Борхеса, где сохранённый текст звучит среди декораций старого госпиталя, пациентами которого становятся современники, попеременно примеряющие на себя роли пациента и доктора, меняя хлопковые халаты на одноразовые, проводя операции под обычной настольной лампочкой и бесконечно настойчиво барабанив пальцами по печатающей машинке.

Ко второй группе относятся постановки адаптированных новелл. «Разговор собак», «Лицензиат Видриера», «Великодушный поклонник», «Ринконете и Кортадильо» и «Ревнивый эстремадурец» обрели сценическую версию. «Лицензиат Видриера» был показан как отдельное произведение в классической (традиционной) интерпретации режиссёром Карлосом Мартином и стал частью другого, более авангардного по духу спектакля «Копия Сервантеса» режиссёра Лайла Риполь вместе с «Ревнивым эстремадурцем».

К третьей группе относится спектакль по мотивам интермедии М. Сервантеса «Ревнивый старик» итальянского режиссёра Адриано Юрисевича, поставленный в стиле итальянской комедии дель арте. По замыслу режиссёра в интермедию было добавлено несколько сцен, о чём Юрисевич сообщил с волнением перед премьерой, зная, как трепетно относится испанский зритель к оригиналу текста. Каньисареса играет сам режиссёр: образ Панталоне (и в частности маска) был найден им ранее в моноспектакле «Весь мир комедия». В третьей сцене режиссёр решил добавить образ Капитана, чтобы «уравновесить» количество женских персонажей. С точки зрения зрителя стиль итальянской комедии дель арте в начале спектакля кажется очень интересным

и уместным: персонажи обретают дополнительную смысловую нагрузку, их характер становится более чётким в духе итальянской традиции, действие оживляется благодаря вводу новой фигуры Капитана. Однако общее впечатление от интермедии резко отличается от текста оригинала тем, что внимание зацикливается на фигуре ревнивого старика, сделанного намеренно крупнее по фактуре, чем остальные персонажи (высокий рост, костюм с широкими плечами и красным плащом) и словно нарочно занимающего центральное положение во всех мизансценах. Данная интерпретация не нашла широкого отклика у зрителя. Быть может, «виной» всему оказался более удачный в плане постановки студенческий спектакль, показанный в Мадриде в Академии искусств за полгода до премьеры, где образ Каньисереса также представлен в костюме и маске Панталоне.

Режиссёр Сальва Больта поставила спектакль «Ринконете и Кортадильо». История интересна тем, что Сервантес оставил открытый финал повести (новеллы), где актёры Сантьяго Молеро и Руло Пардо разыгрывают сценки между повзрослевшими героями, которые то вспоминают былые приключения, то принимаются рассуждать над слишком сладким названием пьесы, которое, безусловно, понравится всем женщинам, то переходят на национальные вопросы, то говорят о роли маленького безымянного человека в современном обществе, примеряя футболки со словами: «Верните мне моё имя». Из небольшого чемоданчика Ринконете и Кортадильо достают старые игральные карты, небольших кукол-марионеток, испанский воротник, стулья, многочисленные парики, костыли, а завершают выступление гимном Испании, исполненным на манках.

Большая часть спектаклей, посвящённых Дон Кихоту, относится к четвёртой группе. Все они так или иначе воспроизводят основные сцены романа. Севильский классический театр представил фантазии на тему романа «Дон Кихот в лодке»: действие разыгрывается пятью актёрами среди театральной машинерии XVII века, изображающей волны. Спектакль интересен тем, что рассчитан на маленьких зрителей и объясняет содержание романа доступным для них языком, а сценограф Курт Алэн с помощью висящего экрана периодически погружает героев в мир виртуальной реальности.

Рафаэль Альварес в моноспектакле «Загадки Кихота» завораживающим голосом зачитывал отрывки из романа, заставляя вслушиваться в каждое написанное Сервантесом слово и переосмыслять его. Акробатическое цирковое шоу «Кихот. Спектакль-открытие» режиссёров Гемы Сегуры и Лусиано Тревигнани воплотило самые смелые фантазии героя, включая захватывающие полёты и сражения с использованием сложной машинерии. Труппа из Индии показала спектакль без слов «Кихот Катхакали», в основу которого положено традиционное танцевально-драматическое искусство XVII века южноиндийского штата Керала.

В пятую группу вошли спектакли, посвящённые биографии М. Сервантеса. «Женщины Сервантеса» и «Сервантессы» рассуждали на тему роли женщин в творческой биографии автора, а спектакль «Сервантина» Йойо Касереса всерьёз задался вопросом о донкихотстве как болезни, которой болеет весь мир. Пять актёров поочередно перевоплощаются в разных персонажей Сервантеса, в том числе и женских, сопровождая действие танцами и песнями под гитару, написанными специально для спектакля.

В целом программы театральных фестивалей в Испании, посвящённые творчеству Сервантеса, демонстрируют одну парадоксальную тенденцию. Несмотря на большое количество наименований спектаклей, посвящённых образу Дон Кихота и рассуждений вокруг романа, всё же ощущается некая исчерпанность темы. В то же время большое внимание уделяется редким произведениям, которые только прорываются из века XVI в век XXI, и от их зрительского восприятия, концепции, заложенной самим Сервантесом и интерпретации режиссёра, зависит их судьба. Анализируя интервью, форумы, заметки критиков и режиссёров, впечатления зрителей, надо отметить, насколько важными для сохранения и дальнейшего развития культуры являются театральные фестивали.

По результатам десятилетних наблюдений за развитием фестивалей в Испании стоит отметить, что именно в 2016 году были предприняты смелые шаги в интерпретации произведений М. Сервантеса, ранее ограничивавшейся вводом нового персонажа, как в интермедии «Ревнивый старик». Дирекция фестиваля аккуратно отбирает спектакли, а иногда принимает непосредственное участие в постановке, как в случае со спектаклем «Кихот Катхакали», привезённым из Индии. Критики очень осторожно относятся к новым веяниям, внимательно прислушиваясь к мнению зрителей, критиков и историков театра. Ведь именно диалог создателей и зрителей позволяет на языке театра «поговорить» на актуальные темы, задать вопросы, тем самым продемонстрировав неразрывную связь актёра и зрителя, истории и современности.

Таким образом, можно говорить о существовании в Испании особого механизма фильтрации, регулирующего поток всевозможных интерпретаций произведений М. Сервантеса и не позволяющего выходить за рамки дозволенного.

Безусловно, сам факт существования диалога говорит о высоком уровне развития театральной культуры Испании, направленной на сохранение наследия и передачу традиции последующим поколениям.