

ИЗВОЗЧИК? ТАКСИ!
КОМЕДИЯ «ЖЕНИТЬБА» Н. В. ГОГОЛЯ (1833) –
– ОПЕРА Б. МАТИНУ (НЬЮ-ЙОРК, 1953) –
– МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ (БРНО, 2009)

ИЗВОЗЧИК? ТАКСИ!
КОМЕДИЯ «ЖЕНИТЬБА» Н. В. ГОГОЛЯ (1833) –
– ОПЕРА Б. МАТИНУ (НЬЮ-ЙОРК, 1953) –
– МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ (БРНО, 2009)

КВЕТУШЕ ЛЕПИЛОВА (БРНО)

Название комедии Н. В. Гоголя провоцирующее. Это актуальное понятие, в течение столетий меняющее свою жизненную сущность в зависимости от времени и степени несвободной/свободной инициативы, интересующейся свадьбой пары. Поскольку успех гоголевской театральной комедии у зрителей зависит на самом деле от постановки процесса сватовства на пути к женитьбе, на сцене он раньше зависел также от изображения русского быта и исполнения русской речи. Статья ставит вопрос о значении т.н. открытого текста и граней современных поисков авторского замысла, напр., также в опере: финал комедии в опере заканчивается тем, что жених, победитель в конкурсе поклонников, вызывает не извозчика, а такси. Комедия в музыкальном виде воспринимается как абсурд, пародия, в которой гоголевский колорит времени формальный, но на его фоне открывается универсальная драма.

Ключевые слова: Процесс сватовства. Гоголевский гротеск. Общечеловеческое и абсурдная пародия. Лиризация образа невесты. Т.н. открытый текст и абсурдная пародия. Грани авторства текста.

В жизни часто открываются возможности. Одна из них появилась совсем недавно: недалеко от Моравского музея, где мы сейчас собираемся на конференции, почти неделю тому назад 5-ого октября 2009 в зале им. Моцарта (Национальный театр Брно) состоялась мировая премьера оперы Б. Мартину «Женитьба» по сюжету Гоголя, но либретто оперы на английском языке, на котором опера была поставлена на нью-йоркском телевидении 1953 г. Мне не хочется заниматься интересной проблемой переводов комедии как театрального жанра, где речь гоголевских героев сама по себе

вызывает смех (напр., в премьеры пражского драматического театра На Езерке в январе 2009 г.). Хочется остановиться на вопросе, как в настоящее время, когда женитьба не ценится и официальное сватовство – секретная интрига рекламных агентур, драматурги и режиссеры решают проблему комедийного. Не становится-ли оно в большей или меньшей степени «смехом сквозь слезы»?

1. «женитьба» – неудачный опыт сватовства холостяка или старой девы?

Свою двухактовую комедию автор писал десять лет и назвал ее «совершенно невероятное событие в двух действиях (Писано в 1833 году)». Хотя кажется, что в событии нет реального мотива и событию верить нельзя, на самом деле вся комедия Гоголя от начала до конца удивляет деталями реальной жизни (такие страноведческие реалии, как костюмы, мебель и др.). Детали образа жизни и речевые ситуации – все реальное и русское: экспозиция неудачного сватовства начинается с Подколесина, лежащего на диване и приказывающего Степану заботиться о его одежде жениха. Кочкарев, друг жениха, видит колебание Подколесина:

Кочкарев: ...целая куча табаку на столе, и ты вот сам лежишь, как байбак, весь день на боку... Да ведь ты сейчас объявил, что хочешь» (т.е. жениться – К.Л).

Подколесин: Я говорил только, что не худо бы.

Он сначала сомневается в женитьбе в качестве одного из нескольких поклонников Агафьи. Парадоксом является экспозиция комедии – «комната холостяка»: она совершенно русская (напоминая позже экспозицию романа «Обломов» И. А. Гончарова). Фамилии – русские, обстановка – русская. Речь персонажей как признак гоголевского стиля эффектна: незаконченные фразы, искаженные иностранные слова, пословицы и поговорки, бедный словарь. Комедийная сцена до сих пор сразу дает шансы артистам, хотя исторически обусловленный процесс официального сватовства, на которым развертывается комедийность театральной сцены, уже не происходит.

Проблема женитьбы надворного советника Ивана Подколесина на купеческой дочери Агафье Тихоновне – это задача почти сверхчеловеческая, но её, к счастью, занимается друг жениха, Илья Кочкарев. Иван Кузьмич Подколесин, как один из поклонников и победитель в «конкурсе сватовства», стоит в центре сюжета: он решает драматическое напряжение сватовства как детективного узла драмы: будет ли вообще свадьба с этим победителем? Оказывается, что все сватовство сосредоточено на том, что

ИЗВОЗЧИК? ТАКСИ!
КОМЕДИЯ «ЖЕНИТЬБА» Н. В. ГОГОЛЯ (1833) –
– ОПЕРА Б. МАРТИНУ (НЬЮ-ЙОРК, 1953) –
– МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ (БРНО, 2009)

в конце концов не Подколесин, а обманутая Агафья ждет женитьбы. Жених разочаровался, и действие, в центре которого сначала не колебания невесты, а жениха, заканчивается неожиданно и комически: жених в ужасе бежит через окно, не способный изменить свою жизнь. Итак, оказывается, что на самом деле никому не хочется изменить свой образ жизни, и пародийность темы лежит в финале комедии, в ее неожиданном конце.

Б. Матезиус (1948) комедию воспринимает как неудачное сватовство старых холостяков. Хотя комедия начинается с Подколесина и кончается им же, Матезиус думает, что это комедия без индивидуального героя, она коллективная, а драматические узлы на самом деле делают сваха Фекла и друг Подколесина Кочкарев. Свадьба должна быть сразу, через час едут в церковь и вечером будет свадебный пир, обряд начинается, и вдруг – то, что является естественным, реальным, становится невозможным.

2. «Женитьба» в телевизионной опере Б. Мартину в Нью-Йорке (1953)

А в опере женитьба становится даже ирреальной. Именно в постановке оперы нужен был драматизм индивидуальных судеб героев и напряжение в сюжете: будет ли женитьба и кто, в конце концов, будет жениться. Однако второстепенные герои сами убедили себя в невозможности свадьбы, затем как Подколесин, открывающий сюжет с экспозиции, заканчивает его финалом с неожиданным пародийным бегством. Остается разочарованная красавица Агафья, 27-летняя потенциальная невеста.

Количество женихов невероятное, но они сами по себе демонстрируют свою неспособность жениться, т.е. изменить свой образ жизни. Страх перед изменением образа жизни спасает также несчастного Подколесина от прыжка из окна. Он вызывает извозчика: «Такси!», и этот вызов резко перемещает сюжет оперы в совсем другое столетие.

Богуслав Мартину (1890-1959), родившийся в восточнечешском городе Поличка, с 1293 г. жил постоянно за границей. Этот мировой феномен чешской музыки XX в., которому были близки поздний импрессионизм и неоклассицизм, с детства любил театр и любил опираться на иррациональное. В центр своего внимания он ставит фантазию, магическое и мифическое. Напряжение он провоцирует встречей жизненной реальности и ирреальности сна. Почему Мартину выбрал русского Гоголя для американского телевидения? Первоначально он хотел взяться за чисто комедийный сюжет и вспомнил о Гоголе, который не раз привлекал его внимание ещё

в молодости. Он попросил своих родных в восточночешском городке Поличка, где он родился, прислать ему экземпляр гоголевской «Женитьбы».

Вообще Мартину заинтересовалась русской классикой. Тем временем (1951-1952) он уже писал оперу на русский сюжет „Чем люди живы?“ (из «Народных рассказов» Л. Н. Толстого). И прочитав роман Достоевского „Бесы“, Мартину сделал попытку перевести его в либретто на чешский язык: однако это не удалось, и композитор обратился к Альберту Камю с просьбой создать сценический вариант романа. Хотя в 50-е гг. XX века соавторство не осуществилось, Камю в дальнейшем написал инсценировку „Бесов“, которая ставилась во многих странах Западной Европы.

Премьера „Женитьбы“ состоялась 7-ого февраля 1953 г. по Нью-Йоркскому телевидению, автор присутствовал в телестудии и на другой день писал на родину, что спектакль был весёлый и остроумный. Спектакль ушел от российской среды, которая до сих пор привлекает иностранцев гоголевским изображением быта и речи героев. Посредством пародии Мартину на первый план решился выставить общее. Е. Поляковой кажется, что в музыке своих опер на русские темы Мартину не отошёл от чешского колорита. Хотя тема оперы русская, она исторически переработана, и восприятие иностранного композитора игнорирует своеобразие русского быта (1978). На самом деле, музыка композитора трансформирует сюжет сквозь общечеловеческое, европеизируя и обобщая его на пародийной основе.

3. Мировая премьера оперы 2009 в Национальном театре Брно

Агафья Жевакину:

Я еще очень молодая... ..мне 27 лет и я должна прощаться со спокойной жизнью?

Изобразительное и музыкальное искусство носит следы авторства, но где грани авторства в рецепции словесного искусства? 5-ого октября 2009 мировая премьера оперы Б. Мартину в новой камерной обработке А. Бржезины стала событием Международного музыкального фестиваля «Моравская осень 2009» в сотрудничестве с Национальным театром Брно. Режиссер Pamela Howard, в Европе и США известная также как художник сцены и костюмов, восприняла оперу как пародию, и она перенесла действие из России XIX века в общество русских эмигрантов Нью-Йорка 1953 года. Итак, сразу действие оперы происходит на ирреальной сцене (старый тип холодильника, мебель, электрические лампы и другие детали западного быта 50-х гг. XIX века и т.п.). Тем самым опера перешла границы ареалов

ИЗВОЗЧИК? ТАКСИ!
КОМЕДИЯ «ЖЕНИТЬБА» Н. В. ГОГОЛЯ (1833) –
– ОПЕРА Б. МАРТИНУ (НЬЮ-ЙОРК, 1953) –
– МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ (БРНО, 2009)

даже европейских: на сцене оперы остаются лишь русские костюмы и фамилии гоголевского сюжета.

В пражской премьере «Женитьбы» в драматическом театре (На Езерке, 28-ого января 2009) режиссер воспринял пьесу как абсурдную комедию, именно в актуализации пьесы в образе Агафьи как 44-летней старой девы, совершенно не симпатичного лица.

Агафье Тихоновне тут уже не 27 сладких лет. Таким образом, женитьба провоцирует показать еще больше отличных театральных ситуаций, а также гоголевскую иронию. Видимо, многое в постановке зависит от изменения возраста будущей невесты Агафьи. Если в театральной комедии Пражского драматического театра Агафья выступает 44-летней старой девой, совершенно не интересным лицом, инадежда Агафьи выйти замуж заканчивается в финале неожиданным и смешным бегством Подколесина, финал комедии сочувствует судьбе разочарованной Агафьи, и т.н. смех сквозь слезы поддерживает трагикомический лиризм финала невесты, одетой в свадебную одежду (музыка Хачатуряна, конечно, принадлежит второй половине XX века, никак не совпадает с историзмом типичной сцены XIX века).

4. Жанр постановок в ожидания публики

Извозчик? Такси!

Уже в восклицании финала комедии (1883) и финала оперы (1953) скрыта тенденция к актуализации темы. Кажется, что современная постановка «Женитьбы» (как тетральная комедии и комической оперы) в зависимости от интерпретации режиссера идет навстречу ожиданиям публики. Сама проблема женитьбы в последнее время потеряла смысл жизненной необходимости (не лучше ли жить «гражданским браком»?). Гений Гоголя способен показывать невероятное совсем реальным образом, каким может быть человек, и таким образом шокировать публику, но смех от пороков человека у Гоголя сияет симпатией к персонажам. С другой стороны, именно парадоксальность поэтики гоголевского «смеха сквозь слезы» снова и снова привлекает современную театральную сцену.

Итак комедия Гоголя может становиться трагикомедией, пародией, гротеском, сатирой с иронией, даже фарсом. Вобщем, чем-то в роде такой пьесы, где персонажи переживают свои жизненные драмы или необыкновенные ситуации в сопровождении и смеха, и слез.

Оказывается, что образ русской среды и стиль речи как один из принципов поэтики Гоголя все провоцируют современных постановщиков и пьесы, и оперы по сюжету пьесы, что их стиль становится актуальным благодаря т.н. открытому тексту. Этот текст дает возможность доходить до абсурда и пародии. Тема универсальна и в центре современного внимания публики. Конечно, в данной статье нельзя заниматься адаптацией сюжета в музыкальную форму, и наше внимание остановилось на драматургическом замысле постановок, на вопросе, до каких граней идут драматургические поиски постановок в зависимости от гоголевской поэтики.

Комедия Гоголя изображает драму немолодого Ивана Кузьмича Подколесина, который соперничает с другими поклонниками, уже заранее не желая переменить женитьбой свой образ жизни, затем как он наконец в процессе сватовства побеждает на этом «коммерческом рынке поклонников». Современная интерпретация постановщиков оперной комедии выходит из общечеловеческого, от поиска абсурда и парадоксов иронии, или в театральной драматургии от поисков реального, бытового в деталях сценических реалий. На самом деле в 2009 г. смысл «женитьбы» выходит не из характера жениха Подколесина, а из характера невесты. Агафья в брненском изображении оперы Мартину остается 27-летней, хорошенькой и молодой (и финал оперы лирический). В пражском драматическом театре в образе 44-летней старой девицы финал парадоксально кончается «смехом сквозь слезы», но все-таки лиризацией индивидуального образа невесты.

Творчеству Гоголя свойственны черты открытого текста, так что может доходить даже до изменения интерпретации комедии от «смеха сквозь слезы» до пародии. Именно так и чувствует публика музыкальную комедию Мартину в тот момент, когда Агафья молодая, обаятельная красавица с чудесным лирическим сопрано, вызывает сочувствие публики к ее судьбе обманутой девушки. В конце концов свидетелем новой драматургии может стать также реклама: в ее центре оказывается только невеста, а не жених...

В открытом тексте больше надежды, чтобы текст стал живым и актуальным для реципиента. Инновация эстетического может открывать новое значение. Но оно исторически обусловлено, и новая интерпретация снова и снова становится возможностью. Однако – до какой степени режиссерского сотворчества с автором – вот это всегда важный вопрос.

Примечания

1. Для телевидения NBC Мартину сочинил оперы «Сказка о сапожнике» (1951) и «Женитьба» (1952), в которой он также продолжал линию неоклассицизма: «The Mariage» – комическая опера в двух действиях по Н. В. Гоголю (1951).

ИЗВОЗЧИК? ТАКСИ!
КОМЕДИЯ «ЖЕНИТЬБА» Н. В. ГОГОЛЯ (1833) –
– ОПЕРА Б. МАРТИНУ (НЬЮ-ЙОРК, 1953) –
– МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ (БРНО, 2009)

Телевизионная премьера NBC New York была в декабре 1953 г. (дирижер Р. Н. Adler, первая инсценировка в Государственной опере в Гамбурге 13-ого марта 1954 г.).

2. Главные роли в мировой премьере оперы Б. Мартину в Брно 2009 исполнили Tereza Merkllová (Агафья), Jakub Tolaš (Подколесин), Jitka Zerhauová (Фекла). Дирижер: Jakub Klecker.

N. V. GOGOL: BYTÍ DÍLA V PROSTORU A ČASE
(STUDIE O ŽIVÉM DĚDICTVÍ)

NÁRODNÍ DIVADLO BRNO
OPERA

Ženitba
Bohuslav Martinů
(1890–1959)

dirigent Jakub Klecker
režie Pamela Howard