

ФРАНЦУЗСКИЙ ТЕАТР
ЭПОХИ
КЛАССИЦИЗМА

МОЛЬЕР

„Мольер—
едва ли не самый
всенародный
и потому прекрасный
художник
нового времени“.

Эти слова
Л. Н. Толстого
передают самую
суть искусства
великого
французского
комедиографа
XVII века—
его народность.

Комедии
Мольера—
вершина
французского
классицизма
наряду с
трагедиями
П. Корнеля
и Ж. Расина,
живописью
Пуссена,
музыкой
Ж. Люлли.

П. Корнель.

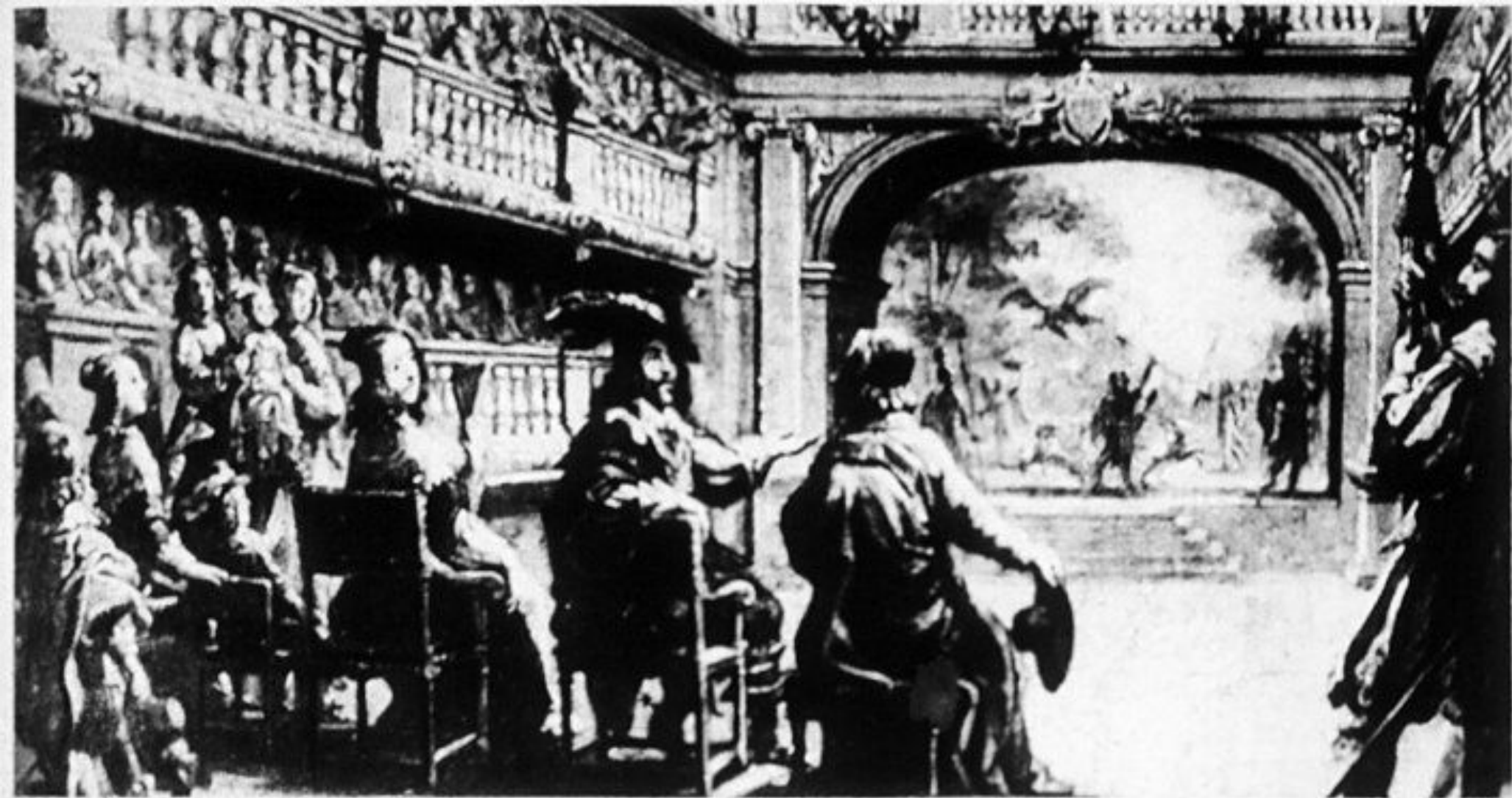
Н. Пуссен.

Ж. Расин.

Ж. Люлли.

В сценическом искусстве эпохи классицизма господствовал стиль возвышенный и строгий: величавые жесты, благозвучные голоса, отчетливая и напевная читка трагических стихов.

Актеры стремились создать не копию жизни, а обобщенный образ, полный соразмерности и красоты.

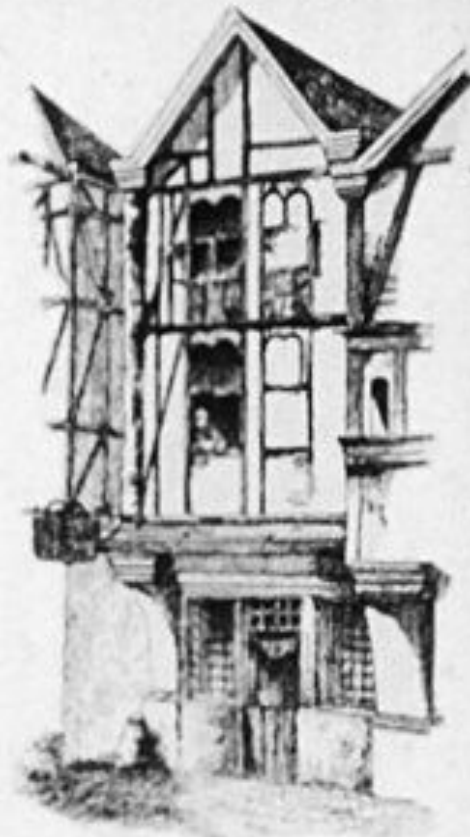
Расцвет классицизма
с его пафосом
разумной ясности,
служения
государственному
долгу, подражания
античным образцам
был связан
с утверждением
во Франции
абсолютной монархии,
игравшей,
по словам К. Маркса,
роль „цивилизующего
центра“.

Людовик XIV.

За внешним блеском века Людовика XIV, „короля-солнца“, скрывались нищета и страдания народных масс. Эти социальные противоречия эпохи были исторической почвой сатирической комедии Мольера.

Жан-Батист Поклен,
которому было суждено прославиться
под именем Мольера,
родился 13 января 1622 года в Париже.
Его отец был богатым буржуа,
королевским обойщиком и камердинером
его величества.

Он хотел,
чтобы
Жан-Батист
младший
унаследовал
его звание
и его
доходное
ремесло.

Но юного Жана-Батиста обойное дело отца нисколько не привлекало. Он предпочитал, убегая из отцовской лавки, проводить время у Нового моста, где в дни ярмарок сколачивали балаганы и в них устраивали потешные представления.

Там, на ярмарочной площади,
среди толпы, хохочущей у дощатых
подмостков, на которых
площадные лицедеи показывали
свое грубое и веселое искусство,

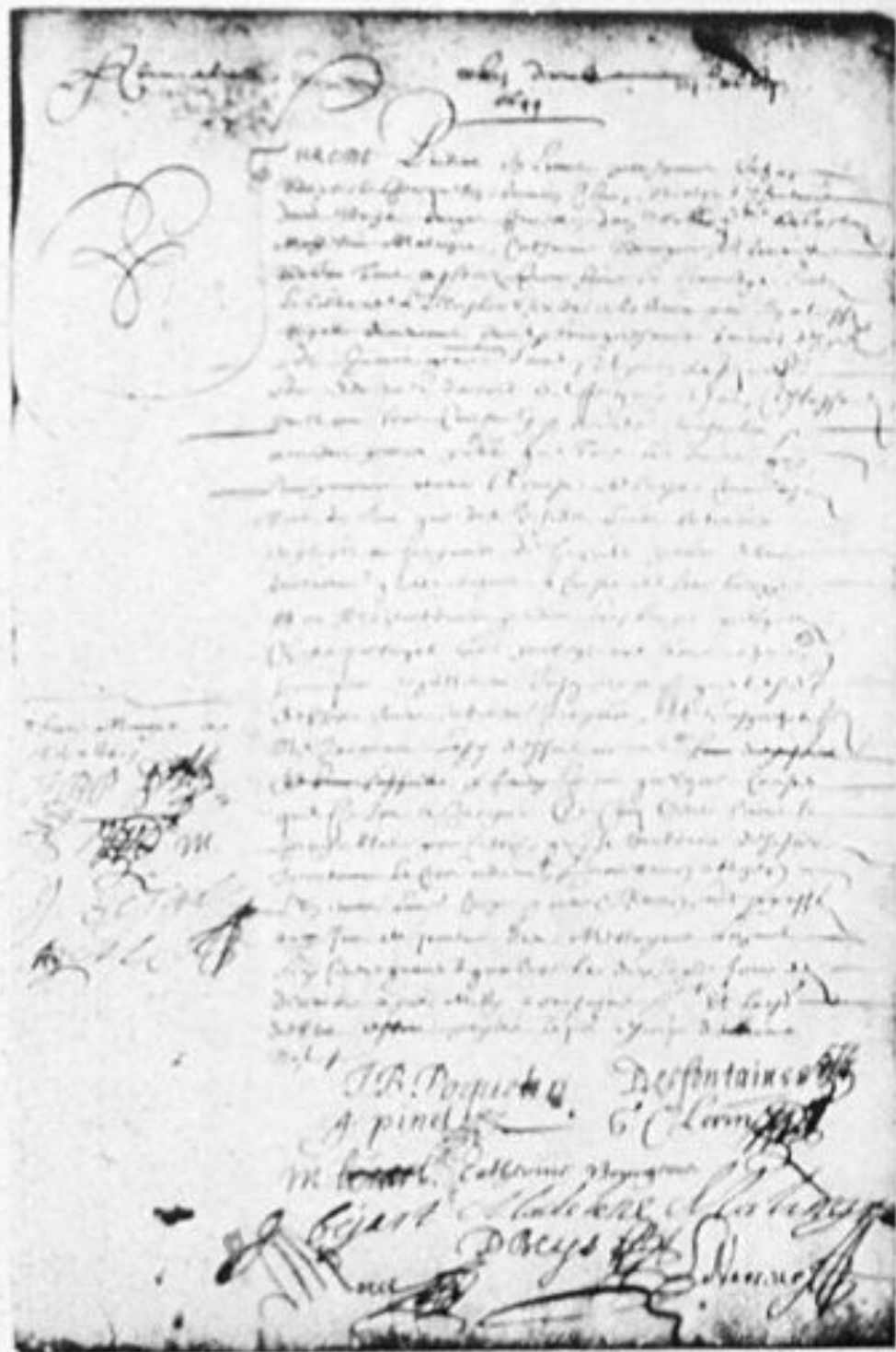
у сына и наследника
королевского
обойщика родилась
страсть к театру.
Народные фарсы
легли в основу
его комедий.

У итальянских актеров импровизированной комедии дель арте, открывших в Париже свой театр „Итальянской комедии“, Мольер учился искусству буффонады.

Предполагают, что, решив стать актером, Мольер брал уроки у комика Тиберио Фиорелли, создавшего маску Скарамуша.

В 1643 году
Жан-Батист Поклен
вместе со своими друзь-
ями открывает в Париже
новый театр. Тогда-то
он и принял псевдоним
„Мольер“, вероятно,
по требованию отца,
не желавшего, чтобы
имя солидных буржуа
Покленов было связано
с малопочтенным по тем
временам театральным
ремеслом. Новый театр
без особой скромности
назвали Блистательным.
Подписи актеров под актом
об учреждении
Блистательного театра.

Но актеры этого театра
были неопытны, своего
репертуара у них не было:
не могли юные любители
сопоставиться с мастерами
знаменитого театра
„Бургундский отель“.

Актеры „Бургундского отеля“.

Вход в театр
„Бургундский отель“

Публика
не желала
посещать
представле-
ния Блиста-
тельного
театра,
и он быстро
закрылся.
Из негосте-
приимной
столицы
труппа
Мольера
отправилась
в провинцию,
где провела
целых
тринадцать
лет.

*J'ay receu de Monsieur de Senaucter la somme de
quatre mille livres ordonnee aux comedions par
Messieurs des Etats. fait a perennes le 17^e
de cembre mil six cent cinquante M. Liere. 1.*

pour 4000^{ll}

Расписка
Мольера
на
денежном
документе
1650
года.

Актеры Мольера вели жизнь бродячих комедиантов. Они играли во дворах гостиниц, в залах для игры в мяч, а иногда прямо под открытым небом.

С годами труппа приобрела известность в провинции.

Особенной славой пользовались фарсы, сочиненные молодым Мольером.

LESTOVRDY

OV LES

CONTRE-TEMPS,

COMEDIE.

REPRESANTEE SVR LE
Theatre du Palais Royal.

Par I. B. P. MOLIERE.

A PARIS,
Chez GABRIEL QVINET, au
Palais, dans la Galerie des Prisonniers,
à l'Ange Gabriel.

M. DC. LXIII.
AVEC PRIVILEGE DU ROT,

DE PIT AMOVREUX

COMEDIE,

REPRESANTEE SVR LE
Theatre du Palais Royal.

DE I. B. P. MOLIERE.

A PARIS,
Chez GABRIEL QVINET, au Palais, dans la
Galerie des Prisonniers, à l'Ange Gabriel.

M. DC. LXIII.
AVEC PRIVILEGE DU ROT.

Вслед за фарсами
он сочиняет две первые стихотворные комедии
„Шалый“ и „Любовная досада“.

В 1658 году труппа получила предложение герцога Филиппа Орлеанского, брата короля, дебютировать в Париже. И после тринадцати лет провинциальных скитаний они возвращаются в столицу.

Портрет герцога Орлеанского.

Это была теперь лучшая труппа страны. Она включала целую плеяду блестящих мастеров, таких, как актриса Мадлен Бежар и знаменитый комик Жодле.

Самым верным
учеником
Мольера
был актер
Лагранж.
Он стал
летописцем
труппы,
отмечая
в своем
„Регистре“,
одном
из ценнейших
документов
истории
французского
театра,
все события
ее жизни.

1658

Ce Livre appartient au Sr
De la Grange, Hon des Comediens de
La Troupe du Sr De Molere.

Le Sr De Molere et la Troupe arriverent
a Paris au mois d'octob 1658 et se donnerent
a Monsieur, frere unique du Roy qui
leur accorda l'honneur de sa protection
et le Titre de ses Comediens avec 300^l de
pension pour chaque Comedien

La Troupe
Monsieur Frere Unique

Commanca au Louvre devant
Le 24me octobre 1658 par Monsieur
Le Frere Unique
Qui fut habille au petit Bourbon
avec un Escarp de Comedien
a qui le Sr De Molere et les
donnerent 1500^l pour jouer la
extremite avec Ch. a dire les
mercredi, jeudi et samedi

Первая
страница
„Регистра“.

Ж. Лагранж.

Сам Мольер был
величайшим из комических
актеров своей эпохи.
„Он был актером с головы
до ног. Казалось, что
у него несколько голосов.

Мольер в театральном костюме.

Мольер
в костюме
Сганареля.

Все в нем говорило.
Одним шагом, улыбкой,
взглядом, кивком головы
он сообщал больше, чем
величайший в мире говорун
мог бы рассказать
за целый час“, —
писал современник.

24 октября 1658 года труппа Мольера дает представление в Лувре перед королевским двором и самим Людовиком XIV. Успех был триумфальным. Мольеру разрешили открыть в Париже свой театр. Труппе предоставляют помещение и дают название „Труппа Брата Короля“.

LES COMEDIENS DV ROY
ENTRETENVS PAR SA MAIESTÉ
COMME les diuerses Illusions enjouez sous de l'aison, nous croyons vous bien
C'irégaler en vous promettant pour demain Mardy 11e jour de Fevrier, la plus
lante COMÉDIE du IODELET MAISTRE, de Monsieur SCARON:
Avec une DANSE de SCARAMOVCHE, qui ne peut manquer de vous
plaire beaucoup.
AVendredi sans faute les AMOVRS du CAPITAN MATAMORE, ou
ILLVSION COMIQVE, de Monsieur de CORNEILLE Vaillor.
En attendant les superbes Machines de la CONQVESTE de la TOISON D'OR

Ce se à l'Hostel du Marais, vieille rue du Temple, à deux heures

Афиша времен Мольера.

Мольер стал придворным драматургом. Но это не сделало его угодливым слугою монарха. Каждая его новая комедия — это удар, направленный против опасных зол эпохи.

„Смешные
жеманницы“
(1659)—
первая
комедия
Мольера,
написанная
в Париже,
дерзкий вызов
салонно-
аристократи-
ческой
культуре.

Титульный
лист
I тома
сочинений
Мольера
(1666),
слева
Мольер
в роли
Маскариля
из комедии
„Смешные
жеманницы“.

С позиций народного здравого смысла Мольер высмеивает выпендренные манеры и жеманный „прециозный“ язык аристократических салонов, из которых самой большой известностью пользовалась „голубая гостиная“ мадам Рамбуйе.

Титульный лист сборника стихов, посвященных мадам Рамбуйе (1641).

LA
GVIRLANDE
DE
IVLIE.

*Pour Mademoiselle de
Rambouillet.*

IVLIE-LVCINE
D'ANGENES.

Escriit par A. Jarry.

M. DC. XLI.

Комические слуги
Жодле и Маскариль
(эту роль играл
Мольер)

предстают на сцене в облики маркизов—завсегда-таев „прециозных“ салонов. Их напыщенные речи, длинные парики, огромные кружева на панталонах—все это было уничтожающей пародией на причудливую моду тогдашних салонов.

Точно так же образы Като и Мадлон, провинциальных мещанок, пытавшихся подражать столичным модницам, были злыми и безошибочно точными карикатурами на самих парижских „прециозниц“.

Мадлен Бежар—Мадлон
в „Смешных жеманницах“.

Публике ясна была социальная острота мольеровской комедии. Недаром во время представления кто-то из зрительного зала крикнул: „Мужайся, Мольер! Это настоящая комедия“.

Ж. Лагранж в комедии
„Смешные жеманницы“.

„Смешные жеманницы“ — образец фарсовой сатиры. Но Мольер стремился выйти за пределы фарса. Шаг за шагом он приближался к созданию нового типа комедии, ставящей социальные и философские проблемы эпохи.

Такой пьесой стала „Школа жен“ (1662).

Мольер.

В комедии „Школа жен“ богатый буржуа Арнольф хочет насильно сделать женой свою воспитанницу Агнессу. Опекун принуждает Агнессу следовать сочиненным им самим „правилам супружества“. В пьесе эти правила — скрытая насмешка Мольера над религиозными заповедями.

Мольер
в роли Арнольфа.

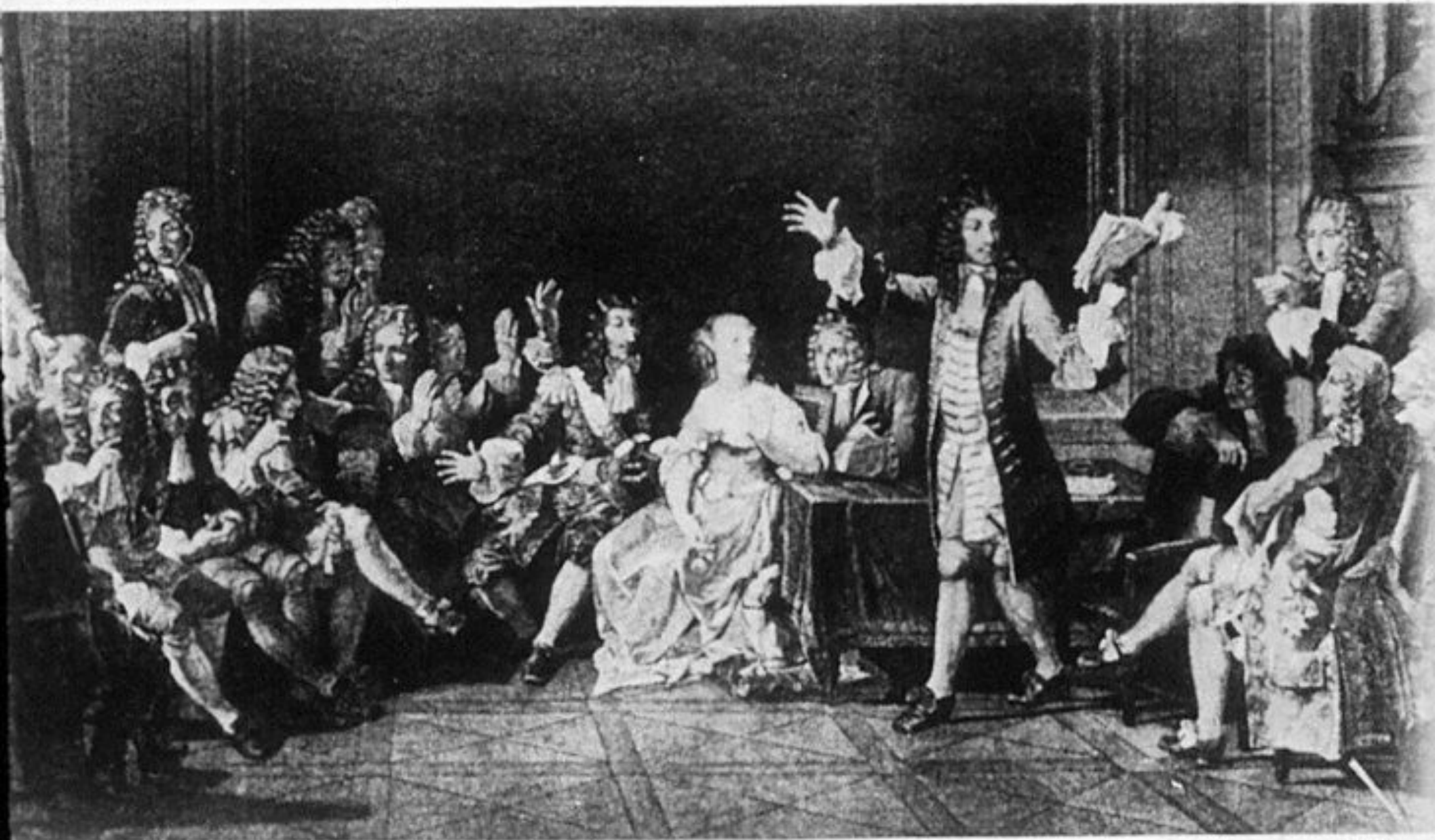

Агнесса восстает против
деспотической власти.
Домостроевской
морали Арнольфа уготовано
сокрушительное поражение,
ибо ей противостоит
сама природа человека.

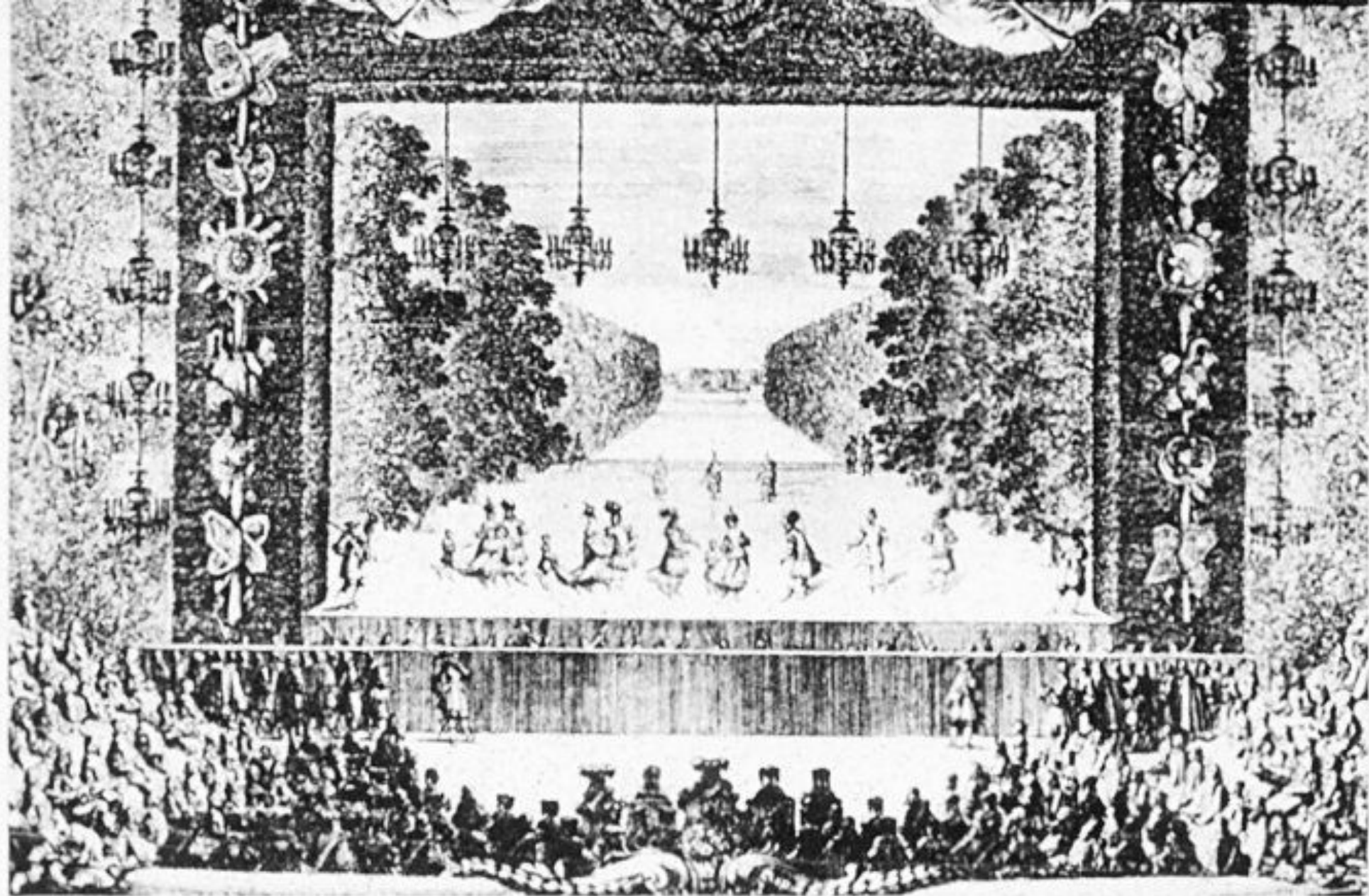
„Цель комедии, — писал о „Школе жен“ В. Г. Белинский, — самая человеческая — доказать, что сердце женщины нельзя привязать к себе тиранством и что любовь — лучший учитель женщин. Какое благородное влияние должны были иметь на общество такие комедии!“

„Бессмертный „Тартюф“ — плод самого сильного напряжения комического гения“, — писал А. С. Пушкин о величайшем творении Мольера.

Мольер читает „Тартюфа“.

Новая комедия была показана в 1664 году на празднествах „Утехи Очарованного Острова“, устроенных в честь завершения постройки Версальского дворца.

После представления возмущенная Анна Австрийская, мать короля, покинула Версаль.

Парижский архиепископ Перефикс от имени церкви настоятельно просил короля немедленно запретить богохульную комедию. „Тартюф“ был запрещен.

Указ о запрете „Тартюфа“.

Только через пять лет после существенных переделок (Мольер написал три варианта текста) она была дозволена к представлению. С 5 февраля 1669 года, когда разрешенный, наконец, „Тартюф“ был показан Парижу, и до сего дня комедия не сходит со сцен всего мира.

Святоша Тартюф—фигура отталкивающая. Он страшен, ибо за ним стоят силы религиозного мракобесия и фанатизма. В „Тартюфе“ Мольер смог, по словам Белинского, „страшно поразить перед лицом лицемерного общества ядовитую гидру ханжества“.

Тартюф—М. Кедров.
МХАТ, 1939 г.

Тартюф—виртуоз религиозного красноречия, показной святости—с легкостью добивается полной власти над душой и могуществом буржуа Оргона.

Тартюф—М. Оклер. Театр де ля Сите, 1963 г.

Под маской христианского смирения в Тартюфе
таится хищная душа властолюбца,
под личиной аскета—чревоугодник „с губами
словно вишни“, сластолюбец, пытающийся соблазнить
жену своего друга и благодетеля.

Тартюф—В. Соболев, Эльмира—А. Демидова.
Театр на Таганке, 1969 г.

Буржуа Оргон, с его мещанской жадой слепой веры, создает почву, из которой вырастает Тартюф. Тартюф пользуется его стремлением подчиниться, сложить с себя груз постылой свободы. Комедия „Тартюф, или Обманщик“ становится и комедией об Оргоне, обманутом, точнее, жаждущем обмана.

Оргон — В. Топорков.
МХАТ, 1939 г.

В комедии „Дон Жуан“ (1665) герой—вольнодумец, не верующий ни в небо, ни в ад. Для него существует лишь то, что можно доказать с помощью разума. Он верит „только в то, что дважды два—четыре, а дважды четыре—восемь“.

Дон Жуан—Жан Вилар.
Национальный Народный
театр.

Франция, 1957 г.

Но вольномыслие Дон Жуана цинично, его смелый рационализм бесчеловечен. Стремящийся к наслаждению, он уверен в своей полной безнаказанности, ибо он вельможа. Возмездие, наступающее его в финале, — грозный суд над аристократическим аморализмом с позиции народной морали.

Дон Жуан — Ю. Юрьев.
Александринский театр.

В комедии „Мизантроп“ (1666) с предельной прямотой Мольер выразил себя как борец и гражданин, художник с обостренным чувством социальной и нравственной справедливости.

„Мизантроп“.
Альцест и Филит.
Гравюра П. Бриссара.

Философии житейского благо-
разумия и компромисса,
которую исповедует Филинт,
друг Альцеста, героя этой
комедии, сам Альцест—и вме-
сте с ним Мольер—противо-
поставляет открытый бунт
против общества, погрязше-
го во лжи и беззаконии.

Альцест—Иозеф Кайнц.

Предавая осуждению безнравственность аристократов, Мольер в то же время смог увидеть и сделать предметом сатирического осмеяния пороки нового сословия буржуазии. Комедия „Скупой“ говорит об извращающей и обезчеловечивающей силе золота.

„Скупой у Мольера скуп—и только“,—сказал А. Пушкин. Мольер—классицист строит характер на одной черте, одной страсти—скупости, доведенной до гротеска. Образ вырастает в страшный символ общества, одержимого жаждой накопления.

Гарпагон—Жан Вилар.

Подобно тому, как Гарпагон охвачен страстью
накопительства, герой комедии
„Мещанин во дворянстве“,
богатый буржуа Журден, всецело поглощен
стремлением преобразиться в вельможу.

„Мещанин во дворянстве“. Театр им. Вахтангова, 1970 г.

Сатирическим персонажем, носителем эгоистических страстей, в комедиях Мольера противостоят слуги, веселые, здравомыслящие и хитроватые простолюдины. Таков Скапен, самый остроумный из мольеровских слуг.

Скапен—
Жан Луи Барро.

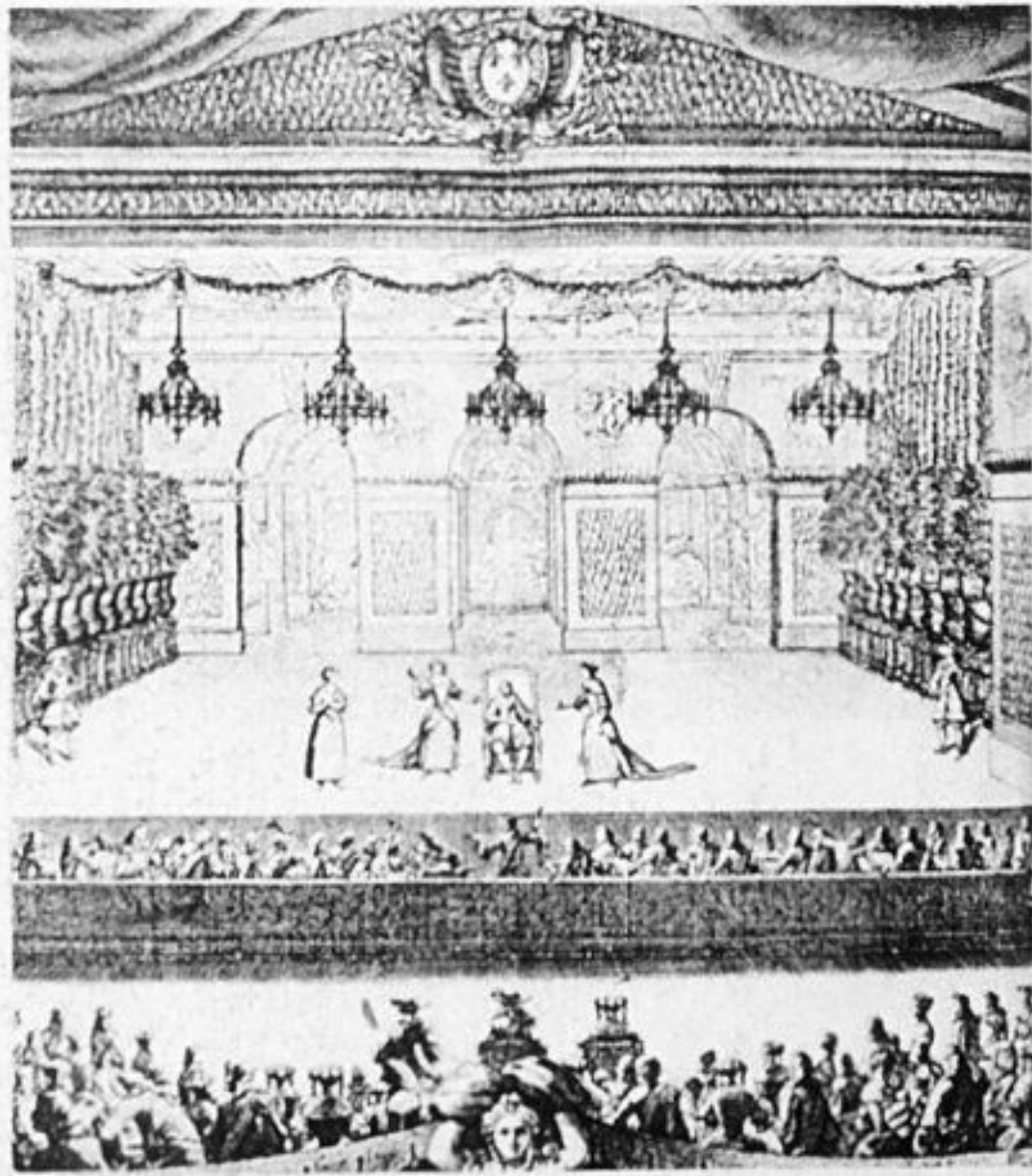

Мольер-сатирик бесстрашно вызвал на бой могущественных врагов—лицемерие церкви, безнравственность аристократов, своекорыстие буржуа. И враги отвечали ему злобным преследованием. Роль Аргана в комедии „Мнимый больной“ играл затравленный, смертельно больной человек.

На спектакле Мольеру стало плохо,
однако он доиграл роль до конца.
Умирающим его отнесли домой.

Скончался Мольер
17 февраля 1673 года
без духовного покая-
ния и, будучи акте-
ром, представителем
греховного
в глазах церкви
ремесла,
был погребен
за кладбищенской
оградой, где хоро-
нили самоубийц.
Церковь отомстила
автору „Тартюфа“.

Так кончилась жизнь Жана-Батиста Поклена.

Но жизнь Мольера—
великого драматурга, сатирика,
гуманиста, поистине народного
художника тогда, в XVII веке, только
началась, ибо искусство Мольера
стало неотъемлемой частью
мировой культуры.

Комедии Мольера идут на сценах всего мира. Русский и советский театр дал мировому сценическому искусству целый ряд блистательных мольеровских спектаклей. Мольера играли Щепкин и Варламов, Ю. Юрьев и В. Топорков. Его пьесы ставили К. Станиславский и Вс. Мейерхольд, Ю. Любимов и А. Эфрос.

Г. Н. БОЯДЖИЕВ
МОЛЬЕР
НА СОВЕТСКОЙ СЦЕНЕ

Жизнь автора глубоких и смелых, гневных и радостных комедий продолжается.

К О Н Е Ц

Автор А. БАРТОШЕВИЧ

Художник-оформитель Т. НОСКОВА

Редактор С. ПОПОВИЧ

© Студия „Диафильм“ Госкино СССР, 1982 г.
101 000, Москва, Центр, Старосадский пер., 7

Д-115-82

Черно-белый 0-20

T00027