

Книжная рецензия

УДК 008

<https://doi.org/10.24833/2541-8831-2023-3-27-137-141>

ЭПОХИ, СЮЖЕТЫ, СТИЛИ...

Наталья Сергеевна Константинова

Институт Латинской Америки РАН, Москва, Россия
natkonst@hotmail.com

Проблемы ибероамериканского искусства. Сборник статей. Выпуск 6 / Отв. ред. И.А. Кряжева. — Москва: Государственный институт искусствознания, 2022 — 178 с.

Театр, музыка, изобразительное искусство, социальная философия, литература Золотого века... Всё это сразу оказывается перед глазами, и оглавление очерченного сборника Института искусствознания из серии «Проблемы ибероамериканского искусства» невольно оборачивается предчувствием увлекательного путешествия по разным эпохам и сюжетам испанской культуры. Можно начинать читать с того, что вам особенно интересно. В конце концов, сборник необязательно читать по порядку.

Тем не менее, выпуск открывается публикацией Видаса Силюнаса «Тайна, любовь и судьба в комедиях Золотого века». Автор рассматривает временной период с последней трети XVI-го столетия до нача-

ла XVIII-го, прослеживая смену трех художественных стилей — Ренессанса, Маньеризма и Барокко — на примере творчества трёх классиков испанской драматургии (Лопе де Вега, Тирсо де Молина и Педро Кальдерона). Некоторые из разобранных Силюнасом произведений знакомы российской аудитории (в худшем случае — по названиям, в лучшем — по спектаклям, ставившимися в разные времена разными отечественными театрами). Некоторые, но далеко не все. Учитывая это обстоятельство, автор вкратце излагает сюжетные перипетии. Однако первостепенное внимание акцентируется на том, что лейтмотивом всюду служит тема любви — одного из самых загадочных феноменов человеческого бытия. И не случайно у каждого

© Константинова Н.С., 2023

из названных драматургов этот феномен предстает в разных ипостасях: «Лопе де Вега, — пишет Силюнас, — открывает тайны любви и то, как она хороша, Тирсо де Молина — талант борьбы за неё, а Кальдерон — душевные свойства, которые ей под стать».

В статье поднимается целый ряд извечных проблем существования, в числе которых «добро и зло», «реальность и воображение» и, наконец, вечно актуальный мотив «художник и власть».

В числе важных достоинств — вписанность в контекст мирового литературного процесса, в современность, в «сквозное действие» всемирной истории. Так, маньеризм Тирсо де Молины по мнению Силюнаса, является далёким прдшественником эстетизма Оскара Уайльда, творчества импрессионистов и приёма «театра в театре» как высшей степени театральности. Что же касается темы любви, то в её разработке чувствуется личное эмоциональное отношение автора, проще говоря, его любовь к исследуемой эпохе и её театру.

Вторая по порядку статья, помещённая в сборнике, принадлежит Ирине Кряжевой и называется «Придворный музыкант и его покровители в Испании (XV–XVI вв.)». Заголовок говорит сам за себя. Конкретизируя эту обширную тему, автор обращается к феномену капеллы в его разных моделях — испанской и фламандской. Таким образом задача ставится отнюдь не простая, учитывая малое число дошедших до нас источников. Их выявление и последующее скрупулёзное изучение — одно из безусловных достоинств текста, при чтении которого вновь возникают ассоциации с современностью, причём часто не в её (современности) пользу. Я имею в виду и художественную ценность произведений, и плодотворное взаимодействие, а не соперничество инородных культур, мудрость правящих монархов, проявленную в сфере, которая в наше время именуется «культурной политикой». Это любопытно.

В том, что касается стиля изложения, полагаю, для более полноценного восприятия текста требуются терминологические пояснения, поскольку читательская

аудитория не ограничится исключительно музыковедами-профессионалами. В качестве примера «тёмной» лексики даже для вполне интеллигентного читателя можно привести жанры духовной музыки: мотеты, респонсории, магнификаты, ламентации и другие.

Статья Марии Моисеевой «Ударные инструменты в музыкальной культуре испанского Ренессанса» выходит за рамки, поставленные в заголовке. Обращаясь к бесценным историческим документам, автор воссоздаёт широчайшую палитру музыкальных инструментов эпохи с их описанием и классификацией. Особое внимание уделяется плодотворному взаимодействию европейского и арабского мира. Арабский инструментарий и восточная орнаментика определили облик испанской музыки на много веков вперёд. Вокально-инструментальный фольклор, немыслимый без ударных, сохраняя узнаваемые черты арабов и сефардов, которые становились героями песен, распевавшихся представителями всех этносов, живших на полуострове, участвовал в этногенезе испанской нации. Так реализовывался на практике девиз Испании «plus ultra» — «за пределы».

Обогащают статью и постоянные экскурсы в «смежные» сферы искусства — живопись, театр, танец. Как и в предыдущих текстах сборника, перед читателем предстаёт удачная реконструкция одного из фрагментов эпохи, помогая воссоздать картину в целом. Сквозным мотивом прослеживается тема культурно-исторической памяти как основы, необходимой для сохранения духовного наследия нации, в том числе, бытующего в устной традиции. Важно и то, что исследователь акцентирует внимание на расширении ареала распространения ударных инструментов за счёт открытия Нового Света, коренное население которого, в силу своей природной музыкальности, органично восприняло связанные с этими инструментами европейские традиции. И, конечно же, вероятно обогащают повествование двенадцать роскошных иллюстраций, позволяющих глубже проникнуть в атмосферу блистательной эпохи испанской культуры.

Что касается статьи Дениса Федосова, «Ретабло как центр художественной композиции испанского храма (XVI–XVII вв.)», то её очевидный плюс, сразу же бросающийся в глаза, состоит в кратком пояснении используемых дефиниций, что позволит читателю-непрофессионалу не отвлекаться на их уточнения. Сама избранная тема — доскональное рассмотрение обязательного элемента католических церквей — ретабло, значима, на мой взгляд, для приверженцев не только этой, но и других христианских конфессий, в частности, православия, в котором аналогом *sui generis* является иконостас. Как и в предыдущих текстах сборника, автор сознательно выходит за обозначенные рамки исследования, создавая объёмное полотно церковной жизни католической Испании. И вновь речь идёт о взаимодействии разных видов искусства (живописи, скульптуры, витражного и ювелирного мастерства) в процессе создания культурных артефактов, в данном случае ретабло, являющих собой, за редким исключением, великолепные образцы высокого искусства.

Ценность статьи и в компаративном подходе, в частности, в сравнительном анализе испанской и фламандской живописи. Важно и то, что авторские размышления проиллюстрированы соответствующими визуальными примерами. Нельзя не отметить и обширную эрудицию исследователя.

Анастасия Арефьева — автор двух статей, обращённых к искусству Мельпомены. Думаю, что уже само название каждой из них — «Испанская классическая драматургия на сцене Малого театра во второй половине XIX века» и «Парадокс о любви. Мария Бабанова в спектакле Собака на сене» — априори способно расширить читательскую аудиторию, поскольку в обеих помимо Испании присутствует Россия. Читатель, а если хотите, виртуальный зритель окунается в атмосферу культурной жизни Российского государства второй половины XIX в., оказавшись в Малом театре, на спектаклях, поставленных по произведениям испанской классической драматургии. Тема представляется чрезвычайно актуальной не только потому, что она охва-

тывает два культурных ареала: испанский и российский. Её ценность — в обращении именно к Малому театру, одному из немногих, сохранивших верность, сложившейся традиции русского классического театра, несмотря ни на какие «вехи времён».

Автор отдаёт дань и первым переводчикам испанской драматургии, воскрешает забытые, а многим просто незнакомые имена актёров, художников, и сценографов, участвовавших в постановке испанских пьес. Многим будет интересно узнать об участии А.С. Даргомыжского в музыкальном оформлении одной из постановок, и о том, что первым бенефицисом Марии Ермоловой стала её роль в спектакле по пьесе Лопе де Вега «Овечий источник».

Продолжая «театральную тему», Анастасия Арефьева концентрирует внимание на конкретном сюжете, а именно на творчестве великой русской актрисы Марии Бабановой — символе так называемого «нового театра», вдохновлённого идеями Мейерхольда. Её звезда вззошла ещё в середине тридцатых годов прошлого века после блистательного исполнения роли Дианы в спектакле «Собака на сене» по пьесе Лопе де Вега. Успех спектакля, помимо виртуозной игры главной героини, был обусловлен и рядом иных причин, в том числе — прекрасным переводом Лозинского, сумевшего максимально точно, по мнению взыскательной критики тех времён, передать на русском языке все оттенки и выразительность оригинала.

Заканчивая разговор о театре, нельзя не отметить, что на российской сцене судьба испанской классической драматургии достаточно счастливая. И это не удивительно. При должном уровне профессионализма режиссёров, сценографов, конечно же, актёров и иже с ними, испанская классика обеспечивает своего рода «беспроектный вариант». В подтверждение достаточно вспомнить спектакль-долгожитель «Учитель танцев» с Владимиром Зельдиным в заглавной роли, ставший визитной карточкой театра, который в разные времена назывался по-разному, а на сегодняшний день именуется Театром российской армии.

Не могу не сказать и о том, что недавно, проходя мимо Драматического Театра имени Станиславского (ныне «Электротheater Станиславский») я порадовалась, увидев афишу, анонсирующую премьеру хрестоматийной пьесы Кальдерона «Жизнь есть сон».

В завершающем материале сборника Юрий Гирин обращается к одной из самых ярких фигур латиноамериканской истории и культуры — Хосе Марти. Ну как тут не вспомнить бытующую на разных языках поговорку, которая в испанском варианте звучит как *Última pero no menos importante*.

Выполненные Гириним переводы из эссеистики Хосе Марти предваряются кратким, но в то же время ёмким анализом его мировоззрения. В контексте этой публикации, на мой взгляд, заслуживает более глубокого осмысления искренний интерес великого кубинца к России, заметившего определённые параллели в культурно-исторических судьбах Кубы и географически далёкого Государства Российского (Ги-

рин лишь акцентирует внимание на даре предвидения Марти, как в отношении его родины, так и России, которой он предрёк особую историческую миссию).

Подчёркивая многогранность фигуры этого удивительного человека (вот уж поистине полифонической личности), автор констатирует, что всё же стержнем мышления кубинца всегда было искусство. Соглашусь. Поэтому его эссеистику нужно переводить как поэзию, что и было сделано Юрием Гириним.

В целом сборник получился удачным. В первую очередь — за счёт подбора авторов. Он написан профессионально, а значит, будет интересен для профессионалов. Но по той же причине и, кроме того, за счёт разнообразия содержания, он интересен и для более широкой аудитории. Предчувствие увлекательного путешествия по разным эпохам и сюжетам, связанным с ибероамериканской культурой, меня не обмануло.

Book review

AGES, STORIES, STYLES...

Natalia S. Konstantinova

Institute for Latin American studies RAS, Moscow, Russia
natkonst@hotmail.com

Kryazhev, I. A. (ed.) (2022) *Problemy iberoamerikanskogo iskusstva. Sbornik stateĭ. Vypusk 6* [Problems of Ibero-American art. Digest of articles. Issue 6]. Moscow: Gosudarstvennyy institut iskusstvovedeniya Publ.

Abstract. The contents of the next collection of the Institute of Art Studies from the series *Problems of Ibero-American Art* involuntarily invokes a premonition of a fascinating journey through different eras and subjects of Spanish culture: theatre, music, fine arts, social philosophy, literature of the Golden Age... The collection opens with an article by Vidas Sulinas, an expert on classical Spanish theatre. The author examines the time period from the last third of the 16th century to the beginning of the 18th century, tracing the change of three artistic styles — Renaissance, Mannerism and Baroque — using the example of the work of three classics of Spanish drama. To introduce readers to these works, the author gives brief reviews of the plots: at the heart of them is love, its mysteries, virtues and trials. The article raises a number of eternal problems of existence, including good and evil, reality and imagination and, finally, the eternally relevant motif of the artist and power. The second article written by Irina Kryazheva is devoted to the study of court musicians of Medieval

Spain. The task is by no means simple, given the small number of sources. Their identification and subsequent scrupulous study are one of the undoubted advantages of the text. In the next article on percussion instruments of the Renaissance Spain, Maria Moiseeva recreates the widest palette of musical instruments of the era with their description and classification. Particular attention is paid to fruitful interaction between the European and Arab worlds. Denis Fedosov creates a voluminous canvas of church life in Catholic Spain through describing retablo as the center of artistic composition of a Spanish temple. These and other articles written by specialists make allowance for amateurs and welcome new readers. Overall, the collection turned out to be successful. First of all, due to the selection of authors. It is written professionally, which means it will be of interest to professionals, and for the same reason, along with the variety of content, it is also interesting for a wider audience.

Информация об авторе

Наталья Сергеевна Константинова — кандидат исторических наук, руководитель Центра культурологических исследований Института Латинской Америки РАН, 115035, г. Москва, ул. Большая Ордынка д.21/16 (Россия)

Information about the author

Natalia S. Konstantinova — PhD in History, Head of the Center for Cultural Studies, Institute for Latin American studies, Russian Academy of Sciences. 21/16, Bolshaya Ordynka street, Moscow, 115035 (Russia)