

**СЦЕНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО ФРАНЦИИ XVIII – XIX вв.
В ЗЕРКАЛЕ АКТЕРСКИХ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ ТЕАТРА
«COMÉDIE FRANÇAISE»**

Т.Н. Бабич

кандидат искусствоведения,

*доцент кафедры белорусской и мировой художественной культуры
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
(Республика Беларусь, г. Минск)*

В современной науке идет процесс переосмысления всего того, что было сделано раньше, сохранилась тенденция приумножать и бережно охранять богатый материал истории. Из свидетельств эпохи складывается концепция истории народа, жизни творческой личности. Театр «Comédie Française» – один из старейших театров Европы, имеет интересную историю и богатые сценические традиции. Значительна и его роль как национального театра Франции на протяжении долгих веков его истории, велик его вклад в культуру народа, его духовную жизнь, традиции. Его часто называют театром-музеем, что не случайно. Вот уже многие столетия здесь хранятся уникальные экспонаты, театральные раритеты: рукописи, детали оформления спектаклей, эскизы декораций и театральных костюмов, скульптурные и живописные портреты актеров и драматургов, режиссерские наброски и планы, принадлежности театрального быта, личные вещи актеров, фотографии и пр. атрибуты. Эта коллекция необычайно интересна, содержит много артефактов для театроведов, помогающих проследить историю великого французского театра. Представляется, что его уникальность не ограничивается этим. Она видится и в другом: в нравственном и духовном формировании нации, освоении лучших традиций национальной художественной культуры, которые нашли отражение в деятельности целых поколений мастеров сцены. В славную историю театра внесли свой вклад великие актеры: И. Клерон, А.-Л. Лекен, М. Дюкло, А. Лекуврер, Ж.-Б. Розен, М. Шанмеле, М.-Ф. Дюмениль, М. Дорваль, Ф.-Ж. Тальма, Э. Рашель, Ж.-М. Сюлли, братья Коклены, С. Бернар, Ж. Самари, Г. Вормс, М. Казарес, А. Роллан, Ж. Марэ и др. [2].

Театр «Комеди Франсэз» был основан указом короля Людовика XIV в 1680 г., вследствие которого были объединены драматические театры, работавшие в то время в Париже: «Театр Марэ», «Бургундский отель», труппа Мольера. Это объединение, вызванное стремлением короля к централизации всех культурных учреждений Франции, объяснялось намерением «сделать театральные представления, игравшиеся в Париже, более совершенными» [1, с. 9]. «Комеди Франсэз» возник как королевский театр, получавший ежегодную государственную субсидию и право ставить на французском языке «пьесы серьезного драматического содержания». Все актеры театра составили так называемое «сообщество актеров «Комеди Франсэз», став сосьетерами (пайщиками) (фр. «sociétaires» – члены,

участники) театра; часть из них имели полный пай, некоторые полпая или четверть пая. Каждый из актеров-пайщиков имел равное с другими право на участие в доходах и на пенсию: по болезни (после 10 лет службы) и по старости, при условии, что он проработал в театре не менее 20 лет (а в XX веке – 30 лет) [1, с. 13]. Этот пункт договора сохранял свою полную силу на протяжении всех последующих столетий, действителен он и сейчас. Помимо сосьетеров в театр приглашались также актеры на жалованье – пансионеры (фр. «pensionnaires»), которые в доходах театра не участвовали и ежегодно должны были возобновлять контракт. Таким образом, театр начал свое существование как «товарищество на паях», все члены которого брали на себя ответственность за репертуар театра и художественное качество спектаклей.

Талантливые актеры, содержательность репертуара, умение остро реагировать на общественные и эстетические проблемы своего времени, опора на национальные культурные традиции – обеспечили театру передовую роль в художественной культуре Европы. Ответственность актеров за судьбу театра вызывали необходимость в подробной фиксации и анализе всего происходившего в жизни труппы. С первых месяцев работы театра был заведен театральный дневник – книга ежедневных записей актера Ж. де Лагранжа («Реестр Лагранжа»). В дневнике, или реестре отмечались имена актеров, участвовавших в репетициях и спектаклях, прослеживался репертуар театра, отмечались контакты с драматургами, перечислялись расходы театра, сборы от каждого спектакля и др. Дневник Лагранжа представляется ценным, хотя долгое время о нем ничего не было известно (хранился в семье наследников Лагранжа). В 1876 г. он был впервые опубликован, став национальным достоянием (рукопись хранится в музее театра). Дневник Лагранжа был продолжен его последователями. Ежедневная запись событий, происходивших в театре, со временем стала привычной и обязательной и продолжалась на протяжении XVIII–XIX вв. [1, с. 59].

Связь театра с большой литературой была постоянной и неизменной. Для «Комеди Франсэз» писали известные прозаики и драматурги Франции: П. Корнель, Ж. Расин, П. Бомарше, Вольтер, В. Гюго, Э. Скриб, А. Мюссе, А. Дюма, Э. Скриб и др. В рукописном отделе театра хранятся тексты почти всех пьес, ставившихся на его сцене, с поправками, внесенными актерами, режиссерами, суфлерские экземпляры. Эти материалы позволяют восстановить важнейшие черты стилистики театра. XVIII век прошел под знаком Вольтера. Вольтеровскими актерами были Анри-Луи Лекен (Оросман в «Заире», Чингисхан в «Китайский сирота», Магомет в «Магомет» и др.), талантливая Мари-Франсуаз Дюмениль (Семирамида в одноименной пьесе), красивая, «трагическая героиня», ученица Вольтера Ипполита Клерон (главные героини в пьесах «Семирамида», «Спасенный Рим», «Китайский сирота»). Комедийный репертуар театра представлен острыми, интригующими и злободневными произведениями П.-О. де Бомарше. Превиль (Пьер

Луи Дюбюс) был первым Фигаро в «Севильском цирюльнике» (1775). Эту роль ему поручил Бомарше. Автор также настаивал на исполнении роли и в пьесе «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1784), но актер отказался, посчитав, что уже слишком стар для нее (на тот момент ему было 63 года). Он выбрал для себя роль судьи Бридуагона и блистательно ее исполнил на первом спектакле, ставшем не только триумфом драматурга, но и подлинным триумфом самого театра. В театре хранятся рукописный автографы пьес, текст роли Фигаро с пометками автора, афиши первых спектаклей, а также портреты актеров, эскизы декораций и костюмов.

XIX век – время коренных преобразований в театре. С постановками пьес А. Дюма-отца, В. Гюго, А. Мюссе, Э. Скриба и др. утверждалась новая эстетика – романтизма. В пьесах драматургов-романтиков играли лучшие актеры «Комеди Франсэз»: м-ль Жорж, Рашель, Мари Дорваль, Сара Бернар, Жан Муне-Сюлли, братья Коклены и др. Романтическая драма перевернула устоявшиеся представления о художественном решении спектакля – оформлении сцены, костюмах актеров, освещении. Актеров она заставила по-новому произносить текст, выражать эмоции, двигаться, жестикулировать. Утверждалась новая актерская манера. Художники, оформляющие спектакли, фиксировали внимание на особенностях данной пьесы, ее настроении, выражали свои ощущения через палитру красок, интенсивность и звучность каждой сцены. Декорации стали воздействовать на зрителя, влиять на восприятие пьесы, задавать ей соответствующее настроение. Костюм стал раскрывать историческую и социальную характерность персонажа, соответствовать эпохе. Так, в любимых зрителями пьесах Мольера, в XIX веке за всю историю их постановок стали играть в костюмах и декорациях соответствовавших эпохе. За годы своей истории театр ставил пьесы драматургов самых различных школ и направлений.

Франсуа-Жозеф Тальма и Элиза Рашель – самые яркие актерские дарования за всю историю театра. Период творческого расцвета Тальма (1763 – 1826) приходится на годы правления Наполеона, с которым их связывала дружба. Тальма играл в спектаклях, которые император устраивал в Эрфурте, Брюсселе, Дрездене и других городах специально для королей Европы и, в частности, для русского царя Александра I. В эти годы талант актер достиг вершин известности и славы. Каждое его выступление на сцене превращалось в триумф. Актер достигает успеха в ролях классического репертуара: Нерон («Британик» Ж. Расина), Ахилл («Ифигения в Авлиде» Ж. Расина), король Карл VI (одноименная трагедия Ла Виль де Мирмона), Тит («Брут» Вольтера), Гамлет (одноименная трагедия У. Шекспира) и др. После падения империи Наполеона Тальма переживает трудный период. Ему не дают выступать на сцене, он уезжает в Англию, где играет в ролях французского классического репертуара. В Англии его успех огромен, он затмевает собой Джона Кембла, первого актера английского театра. Вернувшись в Париж, Тальма вновь добивается известности, становится кумиром французских зрителей. С именем Тальма связаны многие реформы французского театра. Сам актер считал себя учеником А.-Л. Лекена и в ряде

областей продолжил начатое им. Актер ввел исторический колорит в декорации и сценические костюмы, работал над тем, чтобы придать ролям реалистическую характерность, расширил рамки классической трагедии. Им сделаны различные наброски и заметки о театральном искусстве, творчестве актера, сценической речи. Он выступил как автор предисловия к мемуарам Лекена «О драматическом искусстве», где изложил свое понимание театра и задач актера. Его статья далеко выходит за рамки исследования творчества одного Лекена: Тальма обобщает собственный опыт, подводит итог тому, чему научился за многие годы актерского труда. Тальма был дружен со многими деятелями культуры Европы: Дантоном, Камилем Демуленом, Мари-Жозефом Шенье, Луи Давидом, Джоном Кемблом, г-жой де Сталь и др.

В фондах музея театра хранится документальный архив актера: дневники, письма, наброски и заметки о театральной работе (о творчестве актера, реформе декораций и сценического костюма, сценической речи и др.), замечания по поводу «Парадокса об актере» Дидро, с которым Тальма полемизировал, также личные вещи, театральные костюмы, аксессуары. Данные артефакты выставляются на тематических выставках и реконструкциях гримуборной актера. Сегодня одно из почетных мест в фойе театра занимает портрет «Тальма в роли Нерона» (1853) Э. Делакруа. Он создан художником по заказу музея в 1853 г., через много лет после смерти актера, что подтверждает его неувядающую славу. Выразительно предстает на картине этот выдающийся актер: необычайно красивые черты лица, черные густые брови, темные короткие и слегка вьющиеся волосы, плотного спортивного телосложения, погруженный в глубокие, мрачные раздумья. Делакруа изобразил актера на фоне драпировки из тяжелой материи темно-красного цвета, сидящим в кресле, подлокотники которого выполнены в форме львиных голов, а ножки – львиных лап. Тальма одет в белую тунику, поверх которой накинута отороченная золотом ярко-красная тога. Руки и ноги артиста обнажены, на голове – золотая корона, сплетенная из листьев лавра, на ногах – римские сандалии. Костюм, в котором Тальма играл эту роль, показывает, в каком направлении шла задуманная актером реформа сценического костюма: эта роль была сыграна не в традиционном костюме французского вельможи (или тем более условном костюме античного героя), как ее обычно играли ранее, а в костюме, соответствовавшем эпохе. Нововведение Тальма встретило резкое осуждение его коллег по театру. Особое негодование вызвали обнаженные ноги, шокировавшие актрис. Несмотря на это, Тальма не отступил от задуманного и продолжал играть Нерона в том же костюме. Его исполнение этой роли всегда имело восторженный прием зрителей [1, с. 101].

Бесценным экспонатом театра является небольшой ларец из красного дерева, в который вложен металлический ящик. В нем хранится сердце Тальма. Слава актера у современников была так велика, что театр решил сохранить у себя то, что, направляет талант артиста, – его сердце [1, с. 60].

Особое признание французского зрителя получила легендарная актриса театра Элиза Рашель Феликс (1821–1858). Она блистательно играла в пьесах П. Корнеля и Ж. Расина, возродив их на романтической сцене. Рашель – вершина в ряду всех других талантливейших актеров этого театра. Природа наделила актрису трагическим даром огромной силы, ей были свойственны тончайшая эмоциональность, искренность и достоверность, пластичность, безупречный вкус, преданность любимому делу. Вершиной ее творчества стала роль Федры в пьесе Ж. Расина, которую она блистательно сыграла в 22 года. Ей были подвластны самые разные по своему содержанию роли: Химена, Юдифь, Клеопатра, Жанна д'Арк, Мария Стюарт, Адриенна Лекуврер и др. Отличали ее и высокие патриотические чувства. Так, в революционном Париже Рашель со сцены в 1848 г. исполнила «Марсельезу», вызвав восторг у зрителей. Сегодня гордостью театра является богатейшая коллекция портретов, театральных костюмов, личных вещей, писем актрисы. Театр гордится актрисой, чей талант вновь вернул «Комеди Франсэз» престиж первого театра Франции.

В конце XIX – начале XX вв. одним из самых известных актеров театра был Жан Муне-Сюлли, которого публика прозвала «богом» французской сцены. Он играл в классицистской трагедии (Расин, Корнель), пьесах романтиков (Дидье, Гюго), в буржуазной драме (Дюма, Ожье), античной трагедии («Антигона» Софокла, «Царь Эдип» Эсхила), трагедиях У.Шекспира («Гамлет», «Отелло»). В театре хранятся текст трагедии «Гамлет» с поправками, внесенными актером, костюм Гамлета (камзол, головной убор, туфли). В продолжение всей своей артистической карьеры Муне-Сюлли пользовался в этой роли неизменным успехом у зрителей.

В этот период в театре известностью пользовались Густав Вормс, комедийные актеры братья Коклены – Бенуа-Констан Коклен-старший и Эрнест-Александр Коклен-младший, Жан Муне-Сюлли и его брат Поль Муне, актрисы Сара Бернар, Жанна Самари, Мадлен Броан, Бланш-Мари Баретта, Сесиль Сорель и др. Рубеж веков – время серьезных коллизий, обусловленных уходом ведущих актеров из театра (С. Бернар, Коклен-старший), исчерпанностью классического репертуара, отсутствием новой современной драматургии, отражавшей важнейшие политические и общественные события в стране. Спектакли сменяли друг друга, оставляя заметный след ни в истории театра и в памяти зрителей.

В театре устоялась традиция запечатлевать для истории на живописных полотнах действующий состав труппы. Самым монументальным считается триптих Луи Беру «Сосьетеры театра 1894 года». На картине изображены Коклен-младший, Жан Муне-Сюлли, Го, Альбер-Ламбер, Поль Муне, Ложье, м-ль Барте, Лелуар, Ле Баржи, Жюль Кларети, Трюфье, м-ль Мюллер и др. актеры театра. Все они предстают в костюмах и гриме тех персонажей, которые более других запомнились их современникам. В XX веке эту традицию переняла фотография. В издаваемых театром ежегоднике с анонсом программы нового театрального сезона [3] помещается один из архивных раритетных

групповых портретов труппы театра. Это уникальная возможность рассказать зрителю о себе, об устойчивости своих традиций, о своем общественном значении.

Театр бережно хранит тысячи самых разнообразных подлинных артефактов. Современная коллекция «Комеди Франсэз» экспонируется во внутренних помещениях театра – в зрительских фойе («Живописная галерея актеров» и «Скульптурная галерея драматургов» театра), в актерских гостиных, репетиционных залах, гримуборных и административном корпусе. Каждый из пяти этажей театра носит одно из прославленных имен – Рашели, Марс, Превиля, Тальма, Сансона. Один из репетиционных залов назван в честь актера Жана Муне-Сюлли, другой – в честь Ришелье, одно из внутренних актерских фойе – в честь легендарной актрисы театра Рашели [2]. Именно они создают атмосферу живой театральной истории, почтительно хранят традиции, воскрешают память его создателей, соединяя прошлое театра с днем сегодняшним. Раритетная коллекция для всеобщего зрительского осмотра не выставляется. Театр организует для посетителей познавательные экскурсии во внутренние помещения, которые производят сильнейшее впечатление и помогают глубже узнать его историю, изучить его традиции, представить их ярко и зримо.

1. Минц, Н.В. Театральные коллекции Франции / Н.В. Минц. – М. : Искусство, 1989. – 447 с. – (Города и музеи мира).

2. *Официальный сайт театра «Комеди Франсэз»* [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.comedie-francaise.fr>. – Дата доступа : 3.05.2012.

3. *Comédie-Français. Saison 2011/2012*. – Paris, 2011. – 88 p.