

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра всеобщей истории

**Тема чести в творчестве
Ф. Лопе де Вега и П. Кальдерона де ла Барка**

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 4 курса 412 группы очной формы обучения
направления 46.03.01 «История»

Института истории и международных отношений
Гришиной Александры Сергеевны

Научный руководитель:

профессор, д.и.н.

Н. С. Креленко

Зав. кафедрой:

профессор, д.и.н.

Л. Н. Чернова

Саратов 2020

Введение. Золотой век в Испании – время небывалого культурного подъёма, который пришёлся на XVI и на первую половину XVII века. Театральное искусство этого времени стало одним из ярких проявлений этого расцвета. Причем, расцвет культуры по времени совпал с началом политического и социально-экономического упадка испанского государства и общества. Актуальность темы заключается в важности осмысления разных составляющих культурно-исторического процесса.

Главной особенностью испанской драмы, тем, что делало её чем-то оригинальным и неповторимым, был принцип чести, который был базой всей испанской культуры XVI–XVII вв., поскольку она служила высоким началам духа и старалась провести их в жизнь. «Случаи чести» признавались драматургами как один из наиболее подходящих сюжетов. Примечательно, что даже спустя четыре века тема эта продолжает вызывать интерес. Это связано с тем, что вопросы морали, в частности вопросы чести, по-разному трактовались в разные исторические эпохи. Любопытно проследить, что вкладывали писатели XVII в. в понятие «честь» и какое значение это имеет сегодня.

Научную литературу, используемую при подготовке работы, можно условно разделить на несколько тематических групп. Прежде всего необходимо рассмотреть, что собой представляет литература, посвященная истории Западной Европ середины XVI–первой половины XVII вв. и конкретно испанскому государству того времени.

Общая характеристика эпохи представлена в трудах Рафаэля Альтамира-и-Кревеа¹, Марселена Дефурно, Л. М. Брагиной.

Во-вторых, необходимо изучить литературу, посвященную истории, роли и месту театра в жизни испанского народа данного периода.

История испанского театра в отечественной науке получила освещение в трудах Д. К. Петрова, С. С. Игнатова, Т. Н. Томашевского, В. Ю. Силюнаса.

¹ *Альтамира-и-Кревеа Р.* История Испании. Том 2. / Под. ред. З. В. Мосиной. М., 1951.

Западноевропейский театр как определенное культурно-историческое явление также являлся объектом исследования советского историка культуры А. К. Дживелегова².

В третью группу я включила исследования, посвященные биографии, творчеству и анализу пьес великих драматургов Золотого века. Данные работы были созданы, в основном, в XX веке. Анализ пьес Кальдерона содержится в монографии российского литературного критика А. Л. Штейна³. Автор также уделил большое внимание культу чести в рассматриваемых произведениях.

Цель данной работы – постараться объяснить, почему тема чести приобрела такое значение в испанской культуре и как она отразилась в произведениях двух крупнейших испанских драматургов Ф. Лопе де Вега и П. Кальдерона де ла Барка.

Для этого представляется необходимым решить такие **задачи**:

– выявить основные тенденции жизни испанского общества второй половины XVI–XVII веков;

–Выяснить каким образом историческая судьба страны повлияла на менталитет испанского общества;

–Охарактеризовать роль театрального искусства в культурной жизни Испании начала нового времени;

–Проанализировать содержание пьес Лопе де Вега и Кальдерона с точки зрения понимания «культы чести», существовавшего в испанском обществе периода завершения Реконкисты.

Хронологические рамки работы охватывают период от завершения Реконкисты (конец XVв.) до середины XVII в.

Для подготовки ВКР я использовала источники нарративного характера – художественную литературу. Основными источниками для данного исследования являются пьесы двух великих испанских драматургов Золотого

² *Дживелегов А. К.* История западноевропейского театра от возникновения до 1789 года: учебное пособие. / А. К. Дживелегов, Г. Н. Бояджиев. Л., 1971.

³ *Штейн А. Л.* Литература испанского барокко М., 1988.

века – Лопе де Вега и Педро Кальдерона. Каждый из них затрагивал в своих произведениях тему чести, но у каждого было своё понимание этого морального качества.

Первым среди драматургов является поэт Лопе де Вега, который и создал новый жанр – драму рыцарской чести. К этому жанру относится, прежде всего, его комедия «Овечий источник»⁴, написанная в 1612–1613 гг. и впервые опубликованная в 1619 г.

Еще один великий поэт испанского Золотого века – Педро Кальдерон. В его драмах идея чести окрашивается в суровые, аскетические тона, но при этом сохраняет свой смысл нравственного и общественного идеала. Проследить это возможно на примере его знаменитой пьесы «Стойкий принц»⁵ написанная в 1628 г. Опубликована пьеса была в 1636г.

Поставленные цели и задачи определяют следующую структуру квалификационной работы. Она состоит из введения, трёх глав, заключения и списка литературы. Первая глава посвящена изучению положения испанского общества второй половины XVI–первой половины XVII веков, его социально-экономическому положению и исторической судьбе. Вторая глава показывает, как общественные настроения отражались на сцене театра Золотого века, в частности, влияние Реконкисты на менталитет испанцев. В третьей главе освещается влияние Ф. Лопе де Вега и П. и Кальдерона де ла Барка на культурное развитие Испании, а также проведен анализ пьес великих драматургов и определена роль темы чести в их творчестве.

Основное содержание работы. Объектом исследования данной работы является культура Испании. Испания XVI–XVII веков представляет собой исключительный интерес как благодаря выдающейся роли, которую она играла в жизни всей Западной Европы того периода в этот промежуток времени, так и благодаря своеобразию ее исторических судеб.

⁴ Лопе Де Вега. Фуэнте овехуна. URL: <http://lib.ru/DEVEGA/fuente.txt> (дата обращения 17.05.2020)

⁵Кальдерон де ла Барка П. Стойкий принц. URL: http://lib.ru/POEZIQ/KALDERON/calderon3_1.txt (дата обращения 13.04.2020).

Стоит отметить, что политическую целостность Испания обрела в конце XV века. Произошло это вследствие брака наследницы кастильской короны Изабеллы и наследника арагонской короны Фердинанда (1469 г.). Два важнейших государства Пиренейского полуострова объединились, хотя сперва и не в единое целое, но во всяком случае под властью общего правительства⁶. Завершение процесса Реконкисты в 1492 году объединило под властью испанских королей практически весь Пиренейский полуостров, исключая лишь Португалию. Современники не без основания говорили, что в его государстве «никогда не заходит солнце».

В результате раздробленности испанского государства отсутствовал и единый политический центр, а сам королевский двор вынужден был периодически перемещаться по стране. Лишь в 1605 году, оставив старые резиденции испанских королей Толедо и Валья-Долид, Филипп II устроил свою столицу в маленьком городке Мадриде на пустынном и бесплодном кастильском плоскогорье.

В период правления Карла V и Филиппа II (1555—1598) происходит постепенное усиление центральной власти, несмотря на то, что испанское государство по-прежнему представляло собой в политическом отношении пестрый конгломерат разобщенных территорий.

Влияние централизма сказалось также на уставах городов и на рассмотрении жалоб на местные власти. Абсолютная монархия в Испании носила, довольно, своеобразный характер. Испанский абсолютизм в своей политике был ориентирован на интересы главным образом дворянства и церкви. Более всего, это нашло проявление в период экономического упадка Испании, который последовал во второй половине XVI века.

Внешняя политика испанских монархов к концу XVI века также была неоднозначной. Филипп II к концу своего царствования вынужден был признать, что практически все его обширные планы потерпели крушение, а

⁶ Арский И. В. Могущество и упадок Испании в XVI–XVII вв. // Исторический журнал. 1937. № 7. С.77.

морское могущество Испанского государства сломлено. Северные провинции Нидерландов были отделены от Испании. Государственная казна была опустошена, а страна, тем временем, переживала тяжелый экономический упадок.

С началом правления Филиппа III (1598—1621) когда-то могущественное испанское государство вступает в тяжелейший период своего упадка, а во время правления Филиппа IV Испания и вовсе окончательно потеряла международный престиж.

Экономическое состояние Испании ни в конце XV века, ни в XVI веке не было на уровне передовой Европейской страны. По степени своего хозяйственного развития, по значительной роли городской ремесленной промышленности Испания в начале XVI века уступала и Франции, и Англии, и Италии, и Германии.

Говоря о формировании испанской национальной идентичности, в первую очередь стоит обратить внимание на период Реконквисты, который длился 800 лет и во многом определил исключительное своеобразие развития нации.

Несмотря на то, что христианское и мусульманское сообщества вели войны, они не были изолированы друг от друга, между ними было место и для дипломатических отношений, гарантировалось соблюдение определенных прав. Восемь столетий жизни бок о бок с маврами во многом способствовали взаимопроникновению культур. Многочисленные браки способствовали к возникновению относительно целостной «испано-мавританской» группы.

Одним из самых сильных факторов исторического развития Испании служит именно идея отстаивания веры. Несомненно, вожди раздробленной Испании в ходе всех этих разрозненных событий не могли иметь ясного осознания преследуемых целей. Но под влиянием необходимости Реконкиста в этой бедной стране с растущим населением стала безостановочной колонизацией и священной войной. Испанское средневековое общество

стояло на двух китах – на необходимости экспансии и на страстной религиозной вере.

Таким образом, мы можем заключить, что в формировании национального характера испанского народа участвовало не столько христианство в его внутреннем смысле, сколько внешняя составляющая — бесконечная борьба за веру

Сальвадор де Мадариага полагал, что главным принципом испанского национального характера является честь. Признаками национального менталитета, сформировавшегося в обстановке многовековой реконквисты, а затем стремительного изменения положения и роли страны в общей системе европейской цивилизации стали гипертрофированное чувство собственного достоинства, сочетавшееся с желанием жертвовать собой во имя высоких идеалов, и умение трезво видеть прозу жизни во всех ее проявлениях. Именно “случаи чести” являются движущей пружиной испанской драматургии.

Театральные представления в этот период получили широкое распространение в обществе на разных уровнях: от спектаклей бродячих трупп до богато оформленных постановок городских театров. Это пора, когда множество людей, бросив дела, надев самые лучшие наряды, спешили прийти за два часа до представления в театр.

Главным театральным центром Испании был Мадрид. Именно там появился первый специально оборудованный для представлений двор – «Корраль де ла Крус». Приблизительно одновременно возникло несколько постоянных театров и в торговой Севилье.

Публика, посещающая театр, была пестрая, вбирающая все слои испанского населения. Для посещения театра зрители надевали лучшие наряды, прикрепляли на боку шпагу, даже если не имели права по социальному статусу носить оружие, и старались вести себя как истинные кабальеро, демонстрируя горделивую вежливость, легко переходившую в

бурное выяснение отношений⁷. Люди, как бы погружались в иной, далекий от повседневности мир.

Испанцы создали театр «для всех», это был театр, обращенный к широким кругам общества. Нация в целом проводила в театрах значительную часть свободного времени, испанцы жили театром. Дух приключений и авантюризма летал и над повседневной жизнью, и над подмостками. Помня свою историю, испанцы воспринимали весь мир как театр военных действий. И нет определенного ответа на вопрос: театр оказал на общество большее влияние или же наоборот. Жизнь и искусство сливаются в одно целое. Люди, ощущая себя актерами, продумывают свой образ, следуют правилам чести и живут на публику.

Одним из ярких представителей театрального искусства этого времени был Феликс Лопе де Вега (1562–1635) – великий испанский драматург, поэт, вершина золотого века испанской литературы. Провозгласив принципом своего искусства следование «вкусу» (*gusto*) толпы, объявив его единственным критерием творческих принципов писателя, Лопе безошибочно отобрал в нем все то, что было созвучно его собственным идеям и воззрениям. В ясности и красоте простонародного романса он разглядел не только легкий ритмический стих, которым разговаривают герои его пьес, но лирическую глубину и смысловую насыщенность, доносящую в безыскусном внешне стихе радости и горести человеческого сердца⁸.

Лопе де Вега писал поэмы и сонеты, которые считались жанрами высокого стиля, он адресовал их просвещенному читателю. Совсем иную категорию искусства представляет его драматургия. Создатель испанской национальной драмы не только написал множество пьес, но и теоретически обосновал свои художественные принципы.

Самой известной из пьес и одной из вершин творчества Лопе де Вега является драма «Фуэнте Овехуна» (или, как иногда переводили ее заглавие,

⁷ Силюнас В.Ю. Стиль жизни и стили искусства. СПб., 2000. С. 5.

⁸ Варга С. Указ. соч. С. 7.

«Овечий ключ»). Интересно, что главным героем ее является не отдельный персонаж, а народ в целом, иными словами говоря, человеческий коллектив.

Командор ордена Калатравы, Фернан Гомес, расположившийся со своим отрядом в селении Фуэнте Овехуна, чинит насилия над жителями, оскорбляет местного алькальда и пытается обесчестить его дочь Лауренсию. Крестьянину Фрондосо, который любит ее, удается защитить девушку. Но во время свадьбы Фрондосо и Лауренсии командор является со своими приспешниками, разгоняет собравшихся, бьет алькальда его же жезлом, хочет повесить Фрондосо и похищает Лауренсию, чтобы затем силой овладеть ею. Такого бесчестия крестьяне не могут перенести: все они — мужчины, женщины, дети —вооружаются и избивают насильников. Во время назначенного королем судебного следствия по этому делу, когда крестьян пытаются, требуя признания, кто именно убил Фернана Гомеса, все как один отвечают: «Фуэнте Овехуна!» Король вынужден прекратить суд: он «прощает» крестьян и берет Фуэнте Овехуну под свою непосредственную власть. Такова сила народной солидарности. Нравственная сила и душевное благородство ее односельчан вызывают у Лауренсии восторженное восклицание, которое резюмирует весь смысл пьесы: «Какой народ! Какая доблесть! Какая сила!» Лопе де Вега изображает, как под влиянием дикого насилия в крестьянской массе пробуждается общественное самосознание, как первоначально разрозненные члены сельской общины сплываются в крепкий политический коллектив, способный к борьбе и подвигу.

В этой пьесе понятие чести из категории дворянских чувств, как во многих комедиях «плаща и шпаги», переходит в категорию внесловную, общечеловеческую. Она становится синонимом достоинства человеческой личности, стоящей на страже своих прав

Еще один выдающийся драматург Золотого века – П. Кальдерон де ла Барка. Традиционно творчество Кальдерона делят на два периода, которые характеризуются преобладающим положением того или иного жанра в его творческом наследии.

Первый период длился до 1651 г. и иногда его называют «реалистическим». В это время он главным образом создает светские пьесы, комедии и «драмы чести».

Практически все комедии достаточно просты по содержанию: главные герои в них - галантные кавалеры, безукоризненно соблюдающие кодекс чести и приличия, а также нравственные и остроумные дамы – благородные, беззаветно любящие друг друга и не стесняющиеся своих чувств. И если в их душе и возникают такие чувства, как ревность и сомнения, то происходит это по воле случая или по опрометчивости одного из них. Важнейшей темой, реализованной в «драмах чести» Кальдерона, становится тема человеческого достоинства, связанная с проблемой свободы воли, духовной свободы личности, поскольку истинной свободы духа можно достичь лишь примерной жизнью, выстроенной по законам чести и подлинного героизма. И в этом случае жизнь, согласно концепции Кальдерона, равнозначна чести.

Так, в драме «Стойкий принц», датируемой 1629 г., воплощением чести выступает португальский принц инфант дон Фернандо. Примечательно, что пьеса построена на реальных исторических событиях: она описывает африканский поход португальских войск под командованием инфантов Фернандо и Энрике в 1437 г. Во время данной военной кампании португальцы безуспешно пытались взять Танжер штурмом, а защитники крепости совместно с прибывшим подкреплением разбили экспедиционный корпус инфантов.

По условиям перемирия инфант дон Фернандо остался в качестве заложника и должен был получить свободу в обмен на крепость Сеуту. Энрике, возвратившийся в Португалию, собрал кортесы для ратификации мирного договора, но знать и духовенство воспротивились такому обмену, в результате чего Фернандо умер в плену в 1443 г. и лишь в 1473 г. его останки были возвращены португальцам в обмен на знатного мавританского пленника.

Дон Фернандо был канонизирован как великомученик, а его имя обросло всевозможными легендами. Кальдерон, успешно используя исторический сюжет, произвольно сдвигает хронологические рамки истории, художественно корректируя образ своего героя. Он делает акцент не на святости дона Фернандо, в первую очередь, но на абсолютном следовании им понятия чести.

Наследие Кальдерона и его последователей завершает испанское искусство «золотого века», тем самым намечая некоторые тенденции последующего литературного развития. К творчеству драматургов эпохи барокко в XIX в. будут обращаться романтики, а в конце XIX–начале XX веков – символисты (не случайно одни из лучших переводов Кальдерона на русский язык сделаны К. Бальмонтом).

Заключение. Итак, XVII век стал эпохой расцвета испанской культуры, ее Золотым веком. Многие в развитии культуры определило осознание современниками кризиса и упадка, заставило задуматься о причинах происходящего. Никогда прежде испанская культура не оказывала столь значительного и многостороннего влияния на общеевропейские культурные процессы.

Испанский менталитет неразрывно связан с исторической судьбой государства. Наследие Реконквисты навсегда увековечило в испанцах черты национального характера. Наследие долгой средневековой борьбы, территориальная и религиозная экспансия – вот главные движущие силы, господствующие в мыслях испанцев.

Одним из самых заметных феноменов испанской культуры Золотого века был театр. Спектакли пользовались огромной популярностью, они являлись зеркалом испанской жизни и во многом отражали её. Общество, в свою очередь, подражало героям, появляющимся на сцене. Вся жизнь испанцев была театрализована, каждый стремился к идеалу, провозглашенному сценой.

Театр был новым явлением – профессиональное сценическое искусство рождалось на глазах у современников. Начало расцвета испанского театра связано с именем Ф. Лопе де Вега. Во втором десятилетии XVII в. сложилась школа, к которой в широком смысле принадлежали все испанские драматурги Золотого века, в том числе и Кальдерон⁹.

Особое место в творчестве драматургов занимает феномен чести, который лёг в основу так называемых «драм чести». В этих произведениях главенствует традиционная для испанского барокко проблематика: любовь, религия и честь. Конфликт связан либо с отступлением от этих принципов, либо с трагической необходимостью их соблюдения, даже ценой человеческой жизни. Честь – это заслуженное уважение, гордое достоинство и высокая ценность человека. Она движет обществом, придает коллективной жизни высокий гражданский дух и силу. Герои испанской драмы XVII века, даже сгнетая на закон чести, всегда, тем не менее, рассматривают его как свой первейший гражданский долг. Все человеческие чувства подчиняются чести.

⁹ Всемирная история: В 6 т. Мир в раннее Новое время. 2013. Т № 3. С. 459.