

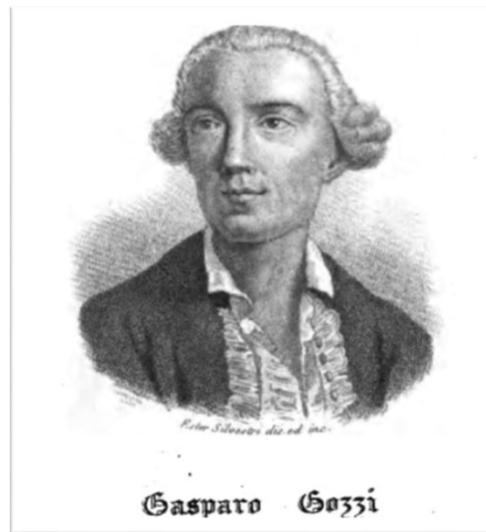

Карло Гоцци
(1720-1806)

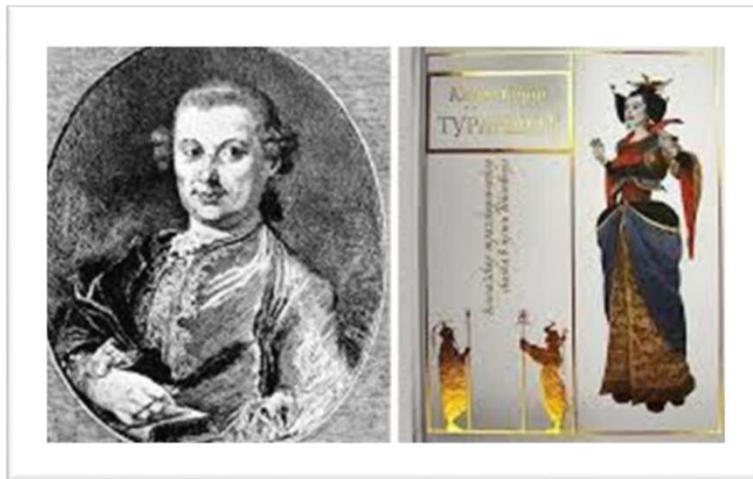

Таинственный волшебный карнавал венецианских масок завораживает людей уже не одно столетие. Неразрывно связан с этим миром великий сказочник Карло Гоцци – создатель особого, неповторимого театра венецианских импровизационных пьес-сказок – фьяб.

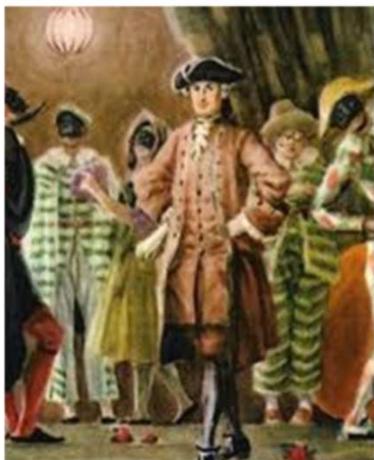
Карло Гоцци – гениальный итальянский драматург и поэт, вошедший в историю театра как создатель жанра театральной сказки (фьябы). Гоцци был самым деятельным защитником национальных традиций комедии дель арте в венецианском театре. В его произведениях торжествуют высокие чувства, восхваляются отвага человека в борьбе за благородные цели.

Он родился 13 декабря 1720 года в старинном прадедовском полуразрушенном дворце, находившемся в приходе Сан-Патерниано. Его отец граф Джакомо-Антонио Гоцци был типичным венецианским аристократом - непрактичным, легкомысленным, скептическим. Его мать Андже́ла Тье́поло отличалась дворянским высокомерием и сильным, властным характером. Семья Гоцци была весьма многочисленна - одиннадцать братьев и сестер, вечно ссорившихся и бранившихся.

В поисках средств к существованию в возрасте 16 лет записался в армию, действовавшую в Далмации. Через три года вернулся в Венецию. Написал несколько сатирических произведений (стихи и памфлеты), обеспечивших ему известность и открывших дорогу в литературное общество (Академию) Гранеллески. Это общество выступало за сохранение тосканских литературных традиций и против новомодных реалистических пьес таких драматургов, как Пьетро Кьяри и Карло Гольдони.

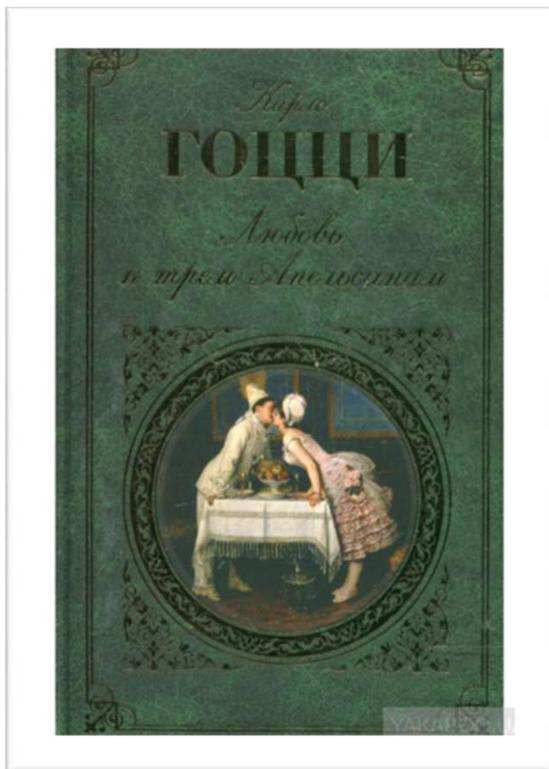
Свою литературную деятельность Гоцци начал с написания поэм, вполне отвечавших духу Пульчи эссе, в которых он полемизировал с Гольдони, проводившим тогда свою знаменитую театральную реформу. Прекрасный знаток и пламенный поклонник комедии дель арте, Гоцци полагал, что плебейским вкусам потакают прежде всего комедии самого Гольдони, а вовсе не комедия дель арте, как утверждалось. Гоцци считал комедию масок лучшим, что дала Венеция театральному искусству.

Карло Гоцци, избрал своей мишенью новаторов театра и сокрушителей комедии дель арте Карло Гольдони и Пьетро Кьяри. В противовес их реалистичным пьесам в 1760 году Гоцци сочинил и поставил первую из своих фьяб "Любовь к трём апельсинам". Текста этой сказки нет, она была предназначена для труппы Сакки (театра импровизаторов). Существует лишь авторский "Разбор по воспоминаниям", описание действий и несколько стихов, направленных против Гольдони и Кьяри, выведенных в сказке под видом мага и колдуньи. Яркая волшебная пьеса с массой фантастических и гротескных моментов имела оглушительный успех.

Легенда гласит, что первую свою пьесу Гоцци написал, поспорив с Гольдони (который находился тогда в зените славы), что напишет пьесу на самый незатейливый сюжет, добившись при этом колоссального успеха. Вскоре появилась «Любовь к трём апельсинам». Её появлением Гоцци создал новый жанр – фьябу, или трагикомическую сказку для театра. В основе фьябы лежит сказочный материал, там причудливо смешиваются комическое и трагическое, причём источником комического являются, как правило, коллизии с участием масок (Панталоне, Труффальдино, Тартальи, Бригеллы и Смеральдины), а трагического – конфликт главных действующих лиц.

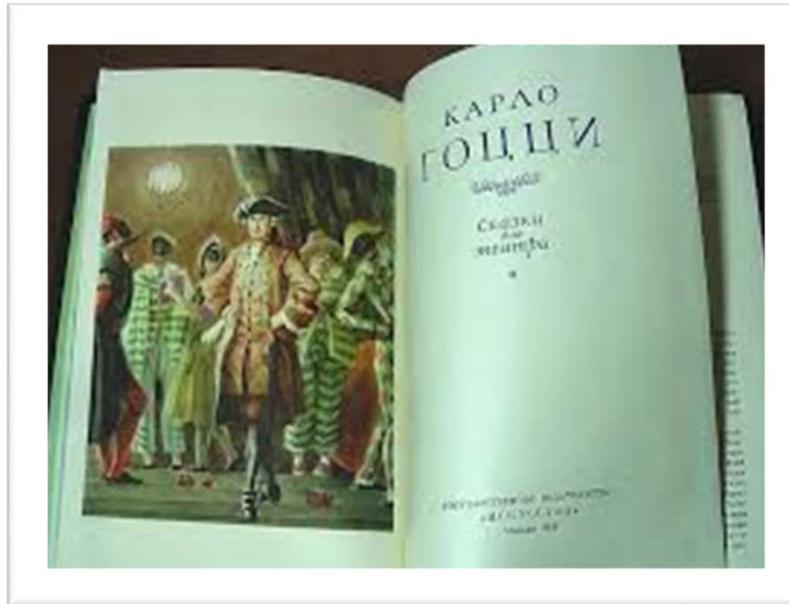

«Любовь к трём апельсинам» была написана специально для труппы Антонио Сакки, великого актёра-импровизатора. Сакки вместе со своей труппой как нельзя лучше осуществил замыслы Гоцци — успех постановки «Любовь к трём апельсинам» был потрясающий, равно как и успех 9 последующих фьяб.

Следует особо подчеркнуть, что Гоцци (несмотря на стеснённые обстоятельства) всю жизнь выступал в роли мецената театра Сакки. Гоцци не брал гонораров за свои пьесы. Все сборы от представлений уходили актёрам.

«Любовь к трём апельсинам» была почти целиком импровизационной. Девять последующих фьяб сохранили импровизацию лишь там, где действие было связано с масками комедии дель арте, роли главных героев написаны благородным и выразительным белым стихом.

Такой же, если не больший, заслуженный успех достался на долю и последующих фьяб : "Ворон"(1761), "Король-олень"(1762), "Принцесса Турандот" (1762), Зобеида" (1763), "Женщина змея", "Зелёная птичка", "Счастливые нищие", "Голубое чудовище"(1764), "Дзеим, царь джиннов"(1765).

На пике своей славы и популярности, Карло Гоцци вдруг оставляет написание фьяб, мотивируя, что пусть лучше "публика тоскует по такого рода представлениям, чем скучает на них".

Следующие 17 лет Гоцци писал пьесы в "испанском духе". Подгоняя сюжеты испанских комедий под вкусы и моральный кодекс Венеции, попутно вводя в них маски комедии дель арте. Но чем больше Гоцци писал и ставил пьесы, тем явственнее он ощущал, что осмеянные им в ранних фьябах и изгнанные из Венеции, авторы нового стиля буржуазного реализма побеждают его в общенациональном масштабе.

А в конце жизни написал "Бесполезные мемуары". Закончены они были в 1780 году, но напечатаны только через семнадцать лет. В мемуарах Гоцци ещё раз подробно изложил историю своего театрального сражения за чистоту театра дель арте в Венеции, последующие события своей жизни и мысли. Однако, не следует забывать, что автор - потомственный венецианец и никогда не откроет всей правды или даже не намекнёт... Все его сентенции весьма уклончивы, за исключением громов и молний, которые он обрушивает на головы своих театральных оппонентов.

Для театра XVIII века Карл Гоцци был примерно тем, кем стал Уолт Дисней для кинематографа XX столетия. Он создал новый жанр, где все рождается и умирает в атмосфере чуда. Это карнавал его снов. А на карнавале возможно всё.

Гоцци был сын своего века. Он воевал с просветительством, ненавидел его, всегда осмеивал, но все-таки был сын своего века, как это всегда бывает. Люди, враждующие со своим веком, все-таки его сыновья. И как всякий просветитель, он был скептик. И не очень верил, что реальная жизнь людей — это почва для высоких душ, возвышенной любви. А ему очень хотелось верить в это. Для того чтобы высокая жизнь оказалась вероятной, нужно было превратить весь ее фон в абракадабру. Если бы все это было реалистично, не было бы места для лирического. Лирическое потому звучит, что все вокруг погружено в абсурд... Кроме него. Нужна небылица, чтобы все сбылось. Небылица — условие для высоких былей. Высокая быль должна быть окружена небылицей, только тогда она рождается.

“

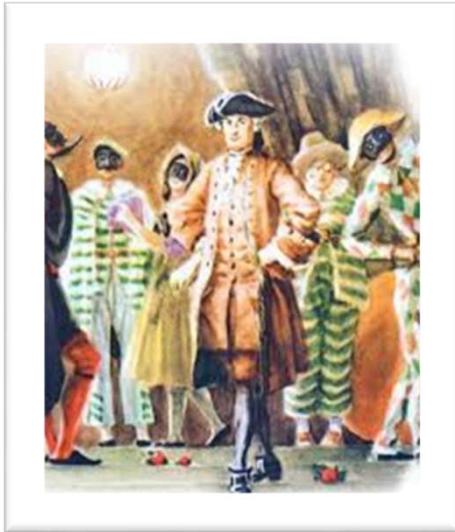
Театр Гоцци – это театр душ и только душ, живущих в абсурдном телесном мире; тела должны быть абсурдными, чтобы душа была свободной. Это и есть закон театра Гоцци. Отсюда все возникает. Отсюда все главные особенности его пьес, их стиль.

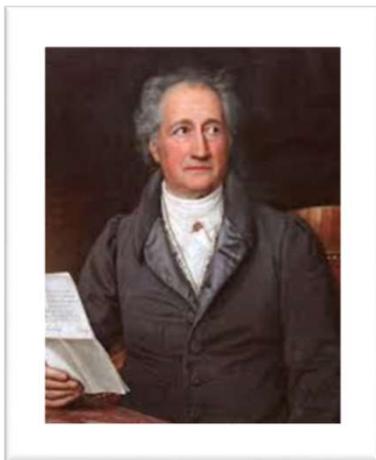
”

Гоцци занимает особое место в литературе XVIII в., прошедшего под знаком Просвещения. Гоцци был приверженцем старых порядков и феодальной идеологии, он ненавидел просветительские идеи. Он высмеивал эвдемонистическую мораль и противопоставлял ей традиционную мораль. Он защищал религию и церковь, видя в них оплот против новых идей. Гоцци выступал против просвещения народа, он считал, что невежество это его естественное состояние. Он верил, что нравственность, человечность, справедливость это достояние аристократии.

В своих театральных сказках Гоцци опирался не только на народную, но и на литературную традицию, в том числе и на просветительскую. Содержание фьяб пронизано нравственным пафосом, положительные герои сказок Гоцци воодушевлены благородными страстями. Сказки возбуждают в зрителях сочувствие и сострадание благородным персонажам, неприятие зла и его носителей. Театральные сказки Гоцци - яркая страница в истории итальянского и мирового театра. Он по праву занимает место в одном ряду с создателем итальянской просветительской комедии Гольдони.

Вторично интерес к сказкам Гоцци возродился в кругах немецких романтиков: Гёте, Лессинга, Шиллера, Шопенгауэра, Вагнера. С Гоцци их роднила вражда к буржуазному практицизму, культ романтики и гротеска.

В России Гоцци явился нам в переводах А.Н.Островского, но истинное пришествие его осуществилось в переломную пред- и пост- революционную эпоху.

Всеволод Меерхольд создал журнал русского театрального авангарда (1915), для пропаганды стиля комедии дель арте и назвал его "Любовь к трём апельсинам". В журнале были напечатаны статьи о творчестве Гоцци и о принципах его драматургии с точки зрения нового века и новых пониманий.

Первую фьябу Гоцци использовал и великий российский композитор Сергей Сергеевич Прокофьев для своей оперы «Любовь к трем апельсинам», 1919 год. Первое представление состоялось 30 декабря 1921 года.

ЭКРАНИЗАЦИИ

За последние годы советской власти были сняты фильмы по фьябам Гоцци:

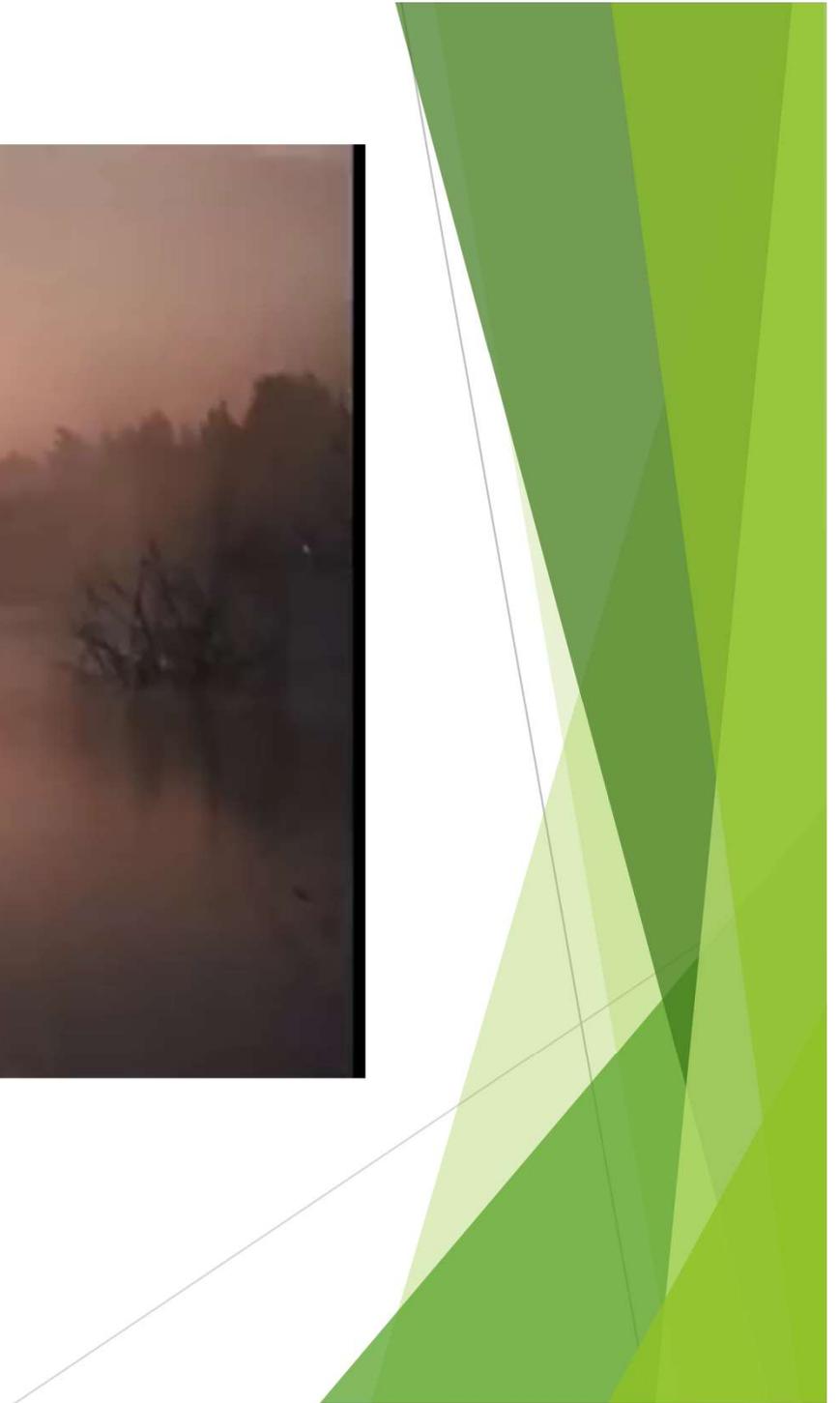
«Любовь к трем апельсинам» - СССР, «Мосфильм» - Болгария, Софийская студия, 1970, (режиссеры Виктор Титов и Юрий Богатыренко)

«Ворон» - СССР, 1986 (режиссер Валентин Плучек)

«Турандот» - СССР, «Грузия-фильм», 1990 год (режиссер Отар Шаматава)

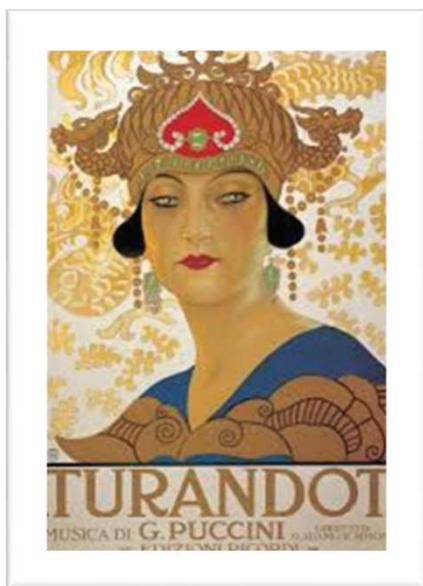

Жизнь России изобилует переломными моментами.
Оттого - неслучайный и продолжительный интерес к пьесам Гоцци.
В 1958 году Александром Роу был снят милый детский фильм-сказка
«Новые приключения Кота в сапогах» по мотивам «Любовь к трем
апельсинам».

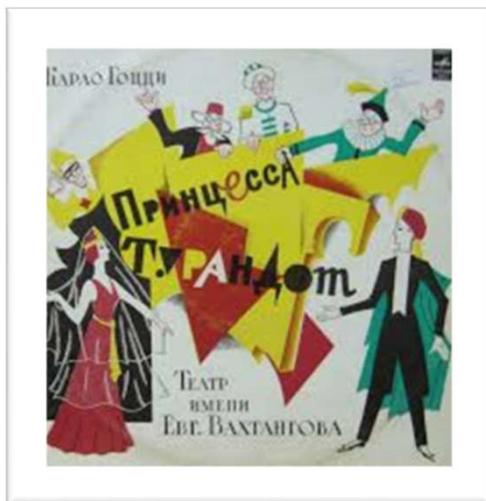

В 1969 году на киностудии им. Горького была поставлена и до сих пор пользуется успехом третья фьяба Гоцци "Король-олень" (режиссер Павел Арсенов).

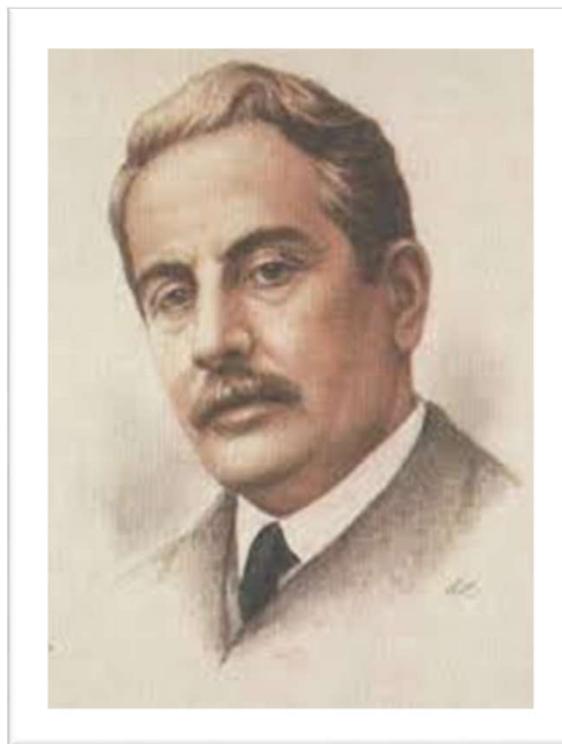
Наиболее известной фьябой Гоцци считается «Турандот, принцесса Китайская», премьера которой состоялась на подмостках венецианского театра «Сан Самуэле» в 1762 году.

Фабулу для своей сказочной трагикомедии о прекрасной, но жестокосердной принцессе Карло Гоцци заимствовал из поэмы «Семь красавиц» классика персидской поэзии XII века Низами. В начале XVIII века на сюжет поэмы обратил внимание французский драматург Ален-Рене Лесаж, чья пьеса «Китайская принцесса» с успехом была поставлена в парижском Ярмарочном театре в 1729 году.

Гоцци нарисовал в своей пьесе яркий, сильный характер свободолюбивой девушки, всеми силами души протестующей против униженного, рабского положения, в котором находятся женщины в ее стране.

Яркость характеров, сила страстей, острота конфликта — таковы черты, делающие «Турандот» шедевром драматургии Карло Гоцци, первым наброском романтической драмы в Италии.

Джакомо Пуччини написал оперу "Турандот", первое её представление состоялось в Милане 25 апреля 1926 года и вошло в золотой фонд классической музыки.

Образ Турандот покорила немецкого драматурга Фридриха Шиллера, одного из предводителей литературного движения «Буря и натиск». Он обработал пьесу Гоцци и придал этому образу патетические черты, приглушив игровое начало, свойственное комедии дель арте.

Шиллеровская версия «Турандот» дала творческий импульс итальянскому композитору Джакомо Пуччини для создания одноименной оперы. Этот неоконченный музыкальный шедевр стал лебединой песней Пуччини. Композитор не дописал финальный дуэт Турандот и Калафа, который был закончен его другом Франко Альфано.

Лучшей исполнительницей партии Турандот считается Мария Каллас. Эта сложнейшая оперная партия была у великой греческой певицы самой любимой.

В СССР грандиозным успехом пользовалась «Принцесса Турандот» в постановке режиссера Е.Б. Вахтангова (1922), где главную роль исполняла Ц.Л. Мансурова. Импровизированный дух комедии дель арте привнес в спектакль атмосферу праздничной театральности, изящества и веселья.

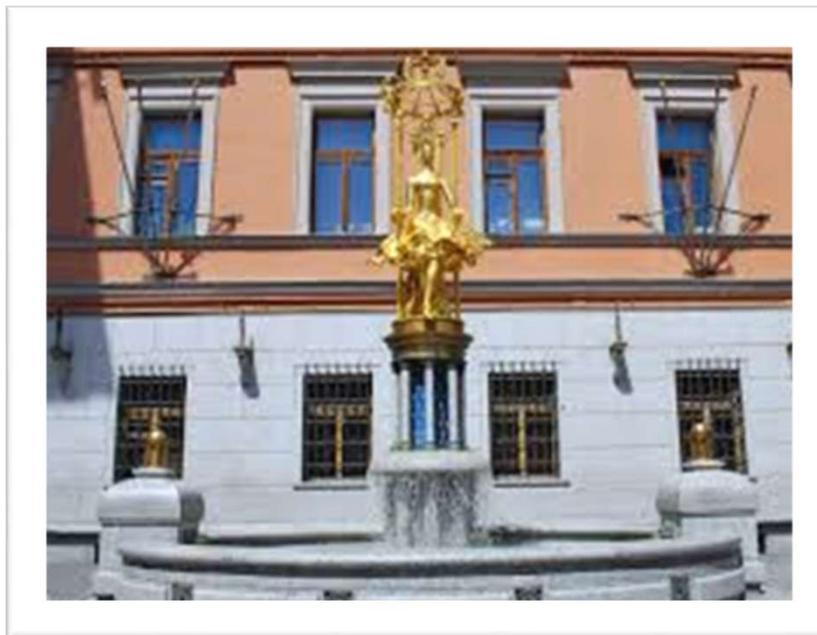
Турандот (Ю.К. Борисова)
Калаф (В.С. Лановой)

В Театре Вахтангова
«Принцесса Турандот» десятилетия является визитной карточкой театра.

В 1963 году советский режиссер Рубен Симонов возобновил «Турандот» с лучшими силами нового поколения артистов - Юлией Борисовой, Николаем Гриценко, Михаилом Ульяновым, Юрием Яковлевым, Людмилой Максаковой, Василием Лановым. На долгие годы этот спектакль стал визитной карточкой Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

В 2017 году в московском музыкальном театре «Геликон-опера» с большим успехом прошел спектакль «Турандот» по одноименной опере Джакомо Пуччини (режиссер Д. Бертман, дирижер народный артист СССР В.И. Федосеев). Премьера спектакля состоялась в рамках крупнейшего за всю историю театра интернационального проекта «Евразийская опера».

Необычный фонтан-памятник.
Выполнен по проекту скульптора Александра Бурганова.

Фонтан "Принцесса Турандот" - одна из наиболее известных достопримечательностей Арбата. Фонтан установлен у здания театра имени Вахтангова в 1997 году и задуман как памятник одноимённому спектаклю, поставленному Евгением Вахтанговым в 1922 году; его установка была приурочена к 75-летию первой постановки.

Аудиокнига в кармане

Карло Гоцци

Принцесса Турандот
(радиоспектакль)

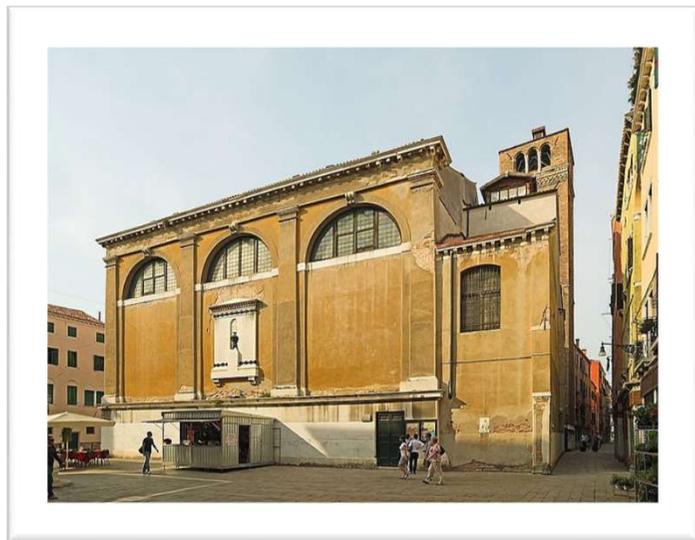
https://vk.com/music/album/-2000380814_5380814

https://vk.com/music/album/-2000542813_4542813

Даже астрономы увековечили имя графа-сказочника.
По названию пьесы Карло Гоцци «Турандот» назван астероид (530) Турандот, открытый в 1904 году немецким астрономом Максом Вольфом в Обсерватории Хайдельберг-Кёнигштуль.

Карло Гоцци скончался 4 апреля 1806 года в Венеции в возрасте восьмидесяти пяти лет.
Похоронен великий итальянский писатель в венецианской церкви Сан-Кассиано.

Гоцци действительно замечательный автор, но нелегко дающийся в руки. О нем много написано, и редко о каком авторе писали столько глупостей, сколько о Гоцци, не умея найти ключ к природе его комедийного творчества. О нем писали, как если бы он был не совсем грамотный Мольер, не совсем грамотный Гольдони.

Что же сказать о фьябах в традиции дель арте Карло Гоцци? А они современны всегда! Каждый раз в переломный момент человеческой истории о них вспоминают и наполняют новым неожиданным содержанием соответствующим времени.