

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДРАМЕ Ж.АНУЯ

Масолова И.Г.

Научный руководитель – профессор Храповицкая Г.Н.

Московский педагогический государственный университет

Драма XX века считается драмой идей. Писатели переносят конфликт пьесы в интеллектуальную сферу, а в связи с этим пересматривают свое отношение к самой структуре произведения. А.Г. Образцова писала относительно произведений Б.Шоу: «Столкновение идей в драмах Шоу столь всепоглощающе, что оно полностью подчиняет себе сюжет, диалог, характеры». Эти слова можно отнести и интеллектуальной драме в целом.

Драма нередко становилась «недраматичной», интрига (если она была) могла закончиться уже в первом действии (в том случае, если пьеса вообще имела деления на действия или акты). Б. Шоу верно заметил: «Меня, как и всех наших ведущих драматургов, постоянно хвалят за старые профессиональные трюки... Что же касается подлинных наших достижений, то их либо совсем не замечают, либо осуждают за «недраматичность» или еще за какую-нибудь чепуху в этом роде». М.С. Кургинян пишет о том, что в драму должна быть привнесена «широта эпического охвата, массовый, а не индивидуальный герой должен быть выдвинут на первый план; движения целой эпохи, а не отдельные эпизоды должны служить фабульной канвой». Поэтому драматическая структура выстраивается через столкновение основной идеи и ей противопоставленных, как «скрещение», к которому сходятся и от которого отходят разные пункты».

Однако помимо перенесения конфликта в интеллектуальную сферу, драматургия XX века проявляет себя и в композиционных трансформациях. И, как верно отметила М.С. Кургинян, «новаторские формы современной драмы <...> рождаются в произведениях передовых драматургов под влиянием новых проблем новой эпохи <...> поиски эти объединяются при всем многообразии одной общей тенденцией: нарушением тех общих формообразующих принципов, которые соблюдались предшественниками как обязательные и специфические законы драмы».

Французский писатель Жан Ануй является одним из самых известных новаторов в области драматургии XX века. Его драма по праву названа интеллектуальной: в ее основе противостояние двух миров – конформистов и нон-конформистов, с позицией последних драматург был солидарен на протяжении всего творческого пути. Поэтому у Ануй из произведения в произведение переходит одни и те же проблемы и одни и те же идеи.

Пьеса «Жаворонок» является одной из вершин драматургического творчества Ж. Ануй. В нашей работе мы рассмотрим композиционные особенности данной пьесы и использование Ануем приема ретроспекции как основополагающего при создании данного произведения.

Г.Н.Храповицкая обосновала функции приема ретроспекции в «новой драме»: «Ретроспекции, т.е. описания, - эпические элементы в драматическом произведении, - это одна из реакций формы на изменившееся содержание драмы. Вместе с тем, это

реакция той части формы, которая называется композицией. И далее: «Наличие ретроспекции создает иллюзию протяженности событий во времени, ту же иллюзию создает и открытый финал». П. Павис утверждал, что необходимо «определить момент действия приема ретроспекции, чтобы зритель понимал, что происходит. <...> Она всегда должна быть выделена, ограничена явными «рамками» для адекватного восприятия: ретроспекция в ретроспекции или тем более каскад ретроспекций могут только дезориентировать зрителя. Однако вышеназванные приемы оправданы, когда в пьесе сознательно нарушен принцип линейного и объективного изложения события и делается ставка на наложение реальностей друг на друга».

В творчестве Жана Ануя прием ретроспекции оказывается более чем оправданным. Ретроспекция в ретроспекции – постоянная композиционная уловка писателя для вовлечения зрителя в сценическую действительность. «Жаворонок» являет собой ярчайший пример ретроспективной композиции в драматургии Ануя. Две трети пьесы состоят из ретроспекции: это изображение на сцене жизни Жанны д'Арк до суда, хотя действие пьесы начинается непосредственно перед вынесением героине приговора. Через прием «театра в театре» и с помощью приема ретроспекции разыгрывается вся жизнь Жанны, обнажая множество неприятных событий, которые не сломили волевого характера героини.

В драматических произведениях Ж.Ануя часто мы не встречаем деления пьесы на действия. Это происходит и в «Жаворонке». Режиссерам приходилось самим думать, где сделать антракт так, чтобы не навредить смысловой задумке автора, который вообще не предполагал разрыв сценического действия. Таким образом, «Жаворонок» получился предельно цельным – прошлое и настоящее Жанны неразрывно переплетаются.

Напряженная фабульная интрига (осудят ли Жанну, умрет ли она или нет), конец которой общеизвестен, уступает место действию-размышлению внутри самой героини:

Jeanne. Cela aurait été mieux, n'est-ce pas, si j'avais été brûlée?

Warwick. Je vous ai dit que pour le Gouvernement de Sa Majesté, l'abjuration est exactement la même chose...

Jeanne. Non. Pour moi?

Жанна. Скажите, было бы лучше, если бы меня сожгли?

Варвик. Я уже говорил вам, что для правительства его величества это одно и то же.

Жанна. Нет. Для меня?

Здесь идет борьба идей, которая происходит в душе самой Жанны. Чтобы заставить зрителя понять, как трудно дается герою сделать свой выбор, Ануй использует ретроспективную композицию, для того чтобы расширить рамки сценического действия. Практически вся пьеса – это рассказ о жизни Жанны до суда. Ранее драматург истории о прошлом героев вкладывал в уста тех или иных персонажей. В «Жаворонке» ретроспективное действие проигрывается непосредственно на сцене. Все персонажи из прошлой жизни Жанны появляются перед зрителем и сами рассказывают свою историю. Более того, в «рассказе о прошлом» принимает участие и сама главная героиня. Ретроспективное действие переплетается с действием настоящим.

Ретроспективные элементы вводятся неожиданно, тесно переплетаются со сценическим действием – заседанием суда, и так же неожиданно переходят в непосредственное действие на сцене.

Интрига кончается, когда Жанна подписывает акт отречения (от своих идей и поступков). И вот она якобы спасена и должна провести остаток дней в монастыре, но

зритель еще до начала сценического действия знает, что Жанну д'Арк сожгут на костре. Таким образом, концентрация действия происходит внутри самой героини. В ней самой сосредоточен настоящий конфликт, который заключен в переходящем из пьесы в пьесу Ануя противоборстве мира конформистов и нон-конформистов.

Однако в финале пьесы Жанна, сознательно обрекая себя на гибель, не умирает. Драматург с помощью нелепого персонажа Бодрикура останавливает казнь Жанны на костре, сообщая, что на суде забыли о самой важной сцене в жизни героини – ее присутствии при коронации короля Франции Карла.

Таким образом, пьеса заканчивается ретроспективным финалом, который происходит до начала сценического действия, - до суда. Композиция пьесы построена так, чтобы в конце она замыкалась полным торжеством главной ануевской героини, сказавшей миру свое «нет», а не смертью Жанны.

Charles. La vraie fin de l'histoire de Jeanne, la vraie fin qui n'en finira plus, celle qu'on se redira toujours, quand on aura oublié ou confondu tous nos noms, ce n'est pas dans sa misère de bête traquée à Rouen, c'est l'alouette en plein ciel, c'est Jeanne à Reims dans toute sa gloire... La vraie fin de l'histoire de Jeanne est joyeuse. Jeanne d'Arc, c'est une histoire qui finit bien!

Карл. Настоящий конец истории Жанны, настоящий конец, который никогда не кончится, который будут пересказывать всегда, когда уже забудутся или перепутают наши имена, - это история не о бедах затравленного в Руане зверька, а история жаворонка в поднебесье, это Жанна в Реймсе, во всей славе ее. Настоящий конец истории Жанны – счастливый. Жанна д'Арк – это история, которая кончается хорошо!

В мире, где царствует компромисс, для Жанны нет жизни, и она выбирает смерть. Но, как мы уже отмечали, финальная сцена пьесы – не казнь героини, что следовало бы ожидать. Ануй, используя прием ретроспекции, в конце произведения показывает свою любимую героиню в расцвете - на коронации Карла, где только ей было позволено не стоять на коленях. Жанна устремляет свой взор к небесам, «как ее изображают на картинках».

Таким образом, с помощью приема ретроспекции при построении композиции пьесы «Жаворонок» Жан Ануй создал одно из самых ярких своих произведений, которое до сих пор не сходит с театральных сцен.