

Librarium

АРИСТОФАН
ЛИСИСТРАТА
ЖЕНЩИНЫ
В НАРОДНОМ СОБРАНИИ
ЖЕНЩИНЫ
НА ПРАЗДНИКЕ ФЕСМОФОРИЙ

РИПОЛ
КЛАССИК

УДК 821.14
ББК 84(4Гре)3-6
А81

*Перевод с др.-греч. Н. Корнилова, А. Пиотровского
Вступительная статья О. Разумовской*

Аристофан

А81 Лисистрата и другие пьесы / Аристофан ; [пер. с др.-греч. Н. Корнилова, А. Пиотровского; вступит. ст. О. Разумовской]. — М. : РИПОЛ классик. — 448 с. — (Librarium).

ISBN 978-5-519-64224-8

В этой книге собраны три пьесы великого древнегреческого драматурга Аристофана, объединенные темой места женщины в античном обществе.

В комедиях Аристофана женщины и умнее, и сильнее мужчин, что не выглядит насмешкой. Через века голосу героинь этих пьес вторят героини Шекспира и Лопе де Вега, Дефо и Шарлотты Бронте, утверждающие за женщиной право бороться за свою свободу и счастье, как бы их ни трактовала каждая новая историческая эпоха.

Издание дополнено вступительной статьей специалиста по литературе и искусству Оксаны Разумовской.

УДК 821.14

ББК 84(4Гре)3-6

© Разумовская О. В.,
вступительная статья, 2018

© Издание, оформление.

ООО Группа Компаний
«РИПОЛ классик», 2018

ISBN 978-5-519-64224-8

МОЛЧАНИЕ ОБРЕТАЕТ ГОЛОС: «ЖЕНСКИЕ» КОМЕДИИ АРИСТОФАНА

*Женщина — горечь, но дважды
принесит она наслажденье:
Лежа на ложе любви, лежа на
смертном одре.*

Паллад^{*}

Древнегреческого комедиографа Аристофана отделяет от современного читателя двадцать четыре века — огромная дистанция, которая существенно затрудняет понимание его произведений. Злободневная для своего времени проблематика, карикатурные персонажи, прототипы которых с легкостью угадывала публика, намеки на недавние события из жизни

* Греческий поэт, живший в Александрии в IV веке; автор большого количества эпиграмм, в которых он часто высказывался о женщинах язвительно. Приведенное двустишие было выбрано П. Мериме в качестве эпитафии к его новелле «Кармен».

Афин превратили Аристофана в популярного, востребованного при жизни автора, однако в двадцать первом веке его тексты нуждаются в развернутых комментариях.

Немало пояснений потребовалось бы и современному зрителю, если бы он попал на «аутентичное» представление аристофановской комедии. Античный спектакль существенно отличался от постановок в современном театре. Декорации практически отсутствовали, как и занавес; в пьесе значительная роль отводилась хорovým партиям, а в комедиях еще и диалогу хора со зрителями*. Актеры носили маски, в гротескном виде отражавшие характер их персонажей**. Маски позволяли зрителям дальних рядов лучше видеть происходящее на сцене, а также выполняли чисто техническую функцию, усиливая голоса акте-

* Так называемая парабаса — обращение хора к публике, не связанное напрямую с сюжетом пьесы. В античной пьесе, особенно в комедии, хор играл очень активную роль, фактически являясь еще одним (собирательным) персонажем. Участники хора вступали в диалог со зрителями, с руководителем хора (корифеем), с актерами, обменивались репликами между собой, что придавало спектаклю оживленный и, говоря современным языком, интерактивный характер.

** В самой ранней из сохранившихся пьес Аристофана, «Ахарняне» персонаж по имени Лже-Артаб (Царево Око) предстал перед зрителями под маской в виде огромного глаза, «не меньше люка корабельного». В комедии «Женщины на празднике Фесмофорий» поэт Агафон, чья изысканная внешность и красота вошли в поговорку, появляется в женской маске.

ров, подобно рупору^{*}. Кроме того, число исполнителей было ограничено, и смена «личин» позволяла одному актеру сыграть несколько ролей в пьесе. Сценические костюмы были достаточно условными, но актеры могли визуально акцентировать отдельные черты облика своего персонажа^{**}. Создаваемые на сцене образы были почти лишены психологических нюансов (впрочем, в комедии они и не предполагались), а передаваемые эмоции были нарочито упрощены, но при этом утрированы: гнев неистов, отчаяние безутешно, веселье безудержно.

Есть и еще привычная для нас часть театрального мира, которую мы безуспешно искали бы в античном спектакле: в актерском составе отсутствовали женщины^{***}. Все роли исполняли мужчины, они же составляли большинство зрителей, особенно если на сцене ставили комедию: из-за обилия непристойных сцен и грубых шуток замужним гречанкам следовало воздержаться от просмотра представления. Это не мешало драматургам изображать женщин на сцене как в

* Маски были большого размера и обычно окрашивались в яркие цвета, соотносившиеся с характером или настроением персонажа (багровый — гнев, желтый — недомогание и т.д.). Существовали двоянные маски, изображающие противоположные эмоции.

** Например, накладной горб или живот, рожки на голове, гипертрофированные признаки пола.

*** Первые женщины на профессиональной театральной сцене появились в европейском театре только в XVII столетии.

трагических образах (в чем особенно преуспел Еврипид), так и в комических (в чем не было равных Аристофану).

Зрителя более поздних эпох, чей вкус формировался под влиянием обличающего пафоса мольеровских пьес, жизнерадостного юмора Лопе де Вега и Шекспира, искрометных фарсов Бомарше, древнегреческая комедия поразила бы своим приземленным, грубым, зачастую вульгарным комизмом. В ней еще отчетливо заметна связь с архаичными обрядовыми играми, посвященными культу плодородия; отсюда ее тяготение к непристойному юмору, эротической тематике и сниженной, площадной лексике. В древнегреческой комедии жизнь «телесного низа» проявляется в своей зримой, неприкрытой, а чаще всего гипертрофированной форме. Пока возвышенные и благородные герои трагедии страдают, пытаются противостоять богам и судьбе, расплачиваются за свои грехи, персонажи комедии чревоугодничают и распутничают прямо на сцене. Моральные и эстетические установки этого жанра сформулировал Аристотель в «Поэтике»: «Комедия... есть воспроизведение худших людей, однако не в смысле полной порочности, но поскольку смешное есть часть безобразного: смешное — это некоторая ошибка и

* Аристотель в трактате «Поэтика» упоминает в качестве источника комедии фаллические песни — ритуальные шествия в честь Диониса, во время которых прославлялись производительные силы природы.

безобразие, никому не причиняющее страдание и ни для кого не пагубное»^{*}.

В основе проблематики древнегреческой комедии чаще всего и лежит какое-нибудь «безобразие» — нравственное или физическое отклонение, присущее одному человеку^{**} или целой группе (профессиональной, сословной, этнической и т.д.), или причудливое, нелепое стечение обстоятельств, нередкое подстро-^{***}енное богами или даже коснувшееся их самих.

Фабулы древнеаттических комедий чаще всего строились на историях из жизни города и его обитателей, бытовых происшествиях или сниженном пересказе мифологических сюжетов. Старшим современникам Аристофана и его соперникам в поэтических состязаниях — Евполиду и Кратину — приписывают

* Пер. В. Аппельрота.

** Например, склонность к пьянству, которую высмеял в комедии «Бутыль вина» старший современник Аристофана Кратин (VI–V в. до н.э), предположительно сам страдавший от этого порока. Комедия «Надежда» другого предшественника Аристофана, Эпихарма, рисует Геракла обжорой, чей аппетит поражает воображение.

*** Комедии было свойственно пародийно изображать объекты, в другом контексте вызывающие благоговение и трепет, в том числе богов или мифологических персонажей. В комедии «Лягушки» Аристофан изображает Диониса мелочным, скупым и трусливым. С современной точки зрения комедия была ужасающе неполиткорректной, для нее практически не существовало запретных тем или предметов, огражденных от осмеяния.

заслугу расширения тематического диапазона комедии за счет использования политических и остросоциальных мотивов и сюжетов. Однако ни одно из произведений этих авторов не сохранилось в объеме, достаточном для оценки их художественных достоинств, что автоматически делает фигуру Аристофана если не первой, то основополагающей в истории западноевропейской комедии.

Сочинения Аристофана отражают наиболее значимые для его современников политические события и процессы, к которым относились в первую очередь Пелопоннесская война* и зреющий кризис афинской демократии. Ряд произведений Аристофана носит выраженный антивоенный характер («Ахарняне», «Мир», «Лисистрата»). Драматург также затрагивает в своих пьесах социальные и морально-этические темы, причем их трактовка выдает в нем консерватора, противника перемен и нововведений как в культурной, так и в общественной жизни (это особенно заметно в его комедии «Облака», обличающей софи-

* Череда военных конфликтов Афин и Спарты, длившихся с 431 по 404 год. Итогом этого противостояния стало поражение Афин, что привело к их экономическому упадку и утрате статуса политического и культурного центра Греции. Население страны неоднократно пыталось вынудить правительство прекратить военные действия, однако среди представителей власти преобладал милитаристский настрой. Особенно энергично его проповедовал политик Клеон, которого Аристофан яростно критиковал и обличал во многих своих комедиях.