

УДК 792

DOI: 10.34670/AR.2020.47.1.001

Хосе Луис Алонсо де Сантос в театральной жизни своего времени

Басманова Анна Александровна

Доцент кафедры иностранных языков,
Российский университет дружбы народов,
117198, Российская Федерация, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6;
e-mail: bassmanna1@gmail.com

Галаева Елена Ивановна

Старший преподаватель департамента языковой подготовки,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
125993, Российская Федерация, Москва, просп. Ленинградский, 49;
e-mail: yelena.galaeva@gmail.com

Аннотация

Имя всемирно известного испанского драматурга и театрального деятеля Хосе Луиса Алонсо де Сантоса хорошо знакомо в театральной среде и широкой театральной публике за рубежом и малоизвестно в нашей стране. Вклад Хосе Луиса Алонсо де Сантоса в развитие испанского национального театра огромен. Начало его деятельности приходится на окончание эпохи франкизма и начало становления демократического общества в Испании. Этот период охватывает конец 1960-х и 1970-е гг. Именно в это время Хосе Луис Алонсо де Сантос присоединился к Независимому театру и основал Мадридский свободный театр. Целями Независимого театра были пропаганда народного театра, распространение социальной критики и поиск новой народной аудитории. Задача поиска новой народной аудитории будет присутствовать на протяжении всего театрального творчества Алонсо де Сантоса, особенно это отражается в языке, который он использовал в своих произведениях. Магическое сочетание двух качеств Алонсо де Сантос «человек театра» и «человек теории» произвело на свет успешного театрального деятеля, высоко ценимого критиками и театральными исследователями.

Для цитирования в научных исследованиях

Басманова А.А., Галаева Е.И. Хосе Луис Алонсо де Сантос в театральной жизни своего времени // Культура и цивилизация. 2020. Том 10. № 1А. С. 5-11. DOI: 10.34670/AR.2020.47.1.001

Ключевые слова

Театр, драматург, театральная сцена, критик, Испания, сценарист, актер, режиссер.

Введение

Алонсо де Сантос, по мнению многих критиков, является одним из самых значимых драматургов, появившихся на испанской театральной сцене после эпохи Франко. Премьера его пьесы *¡Viva el Duque, nuestro dueño!* состоялась в El Pequeño Teatro Magallanes уже в начале декабря, т. е. спустя очень короткое время после смерти генералиссимуса 20 ноября 1975 г. Это событие позволяет утверждать, что Алонсо де Сантос был первым среди драматургов, начавших свою сценическую карьеру после завершения эпохи франкизма в Испании.

Вот что говорит об этом известный профессор и театральный критик Андрес Аморос (Andrés Amorós): «Большая часть испанских театральных критиков считают, что Алонсо де Сантос является первым и наиболее значимым среди авторов, которые появились после Франко. Сама история говорит нам об этом: он стал первым, потому что его первая премьера *¡Viva el Duque, nuestro dueño!* прошла в театре el Pequeño Teatro Magallanes уже 9 декабря 1975 г., менее чем через месяц после смерти генерала» [Amorós, 1995, 9].

Основная часть

Алонсо де Сантос родился в Вальядолиде (Valladolid) в 1942 году, затем в 1959 г. переехал в Мадрид, где окончил Университет Комплутенсе по специальностям «Философия и литература» и «Средства массовой информации». Спустя некоторое время начинается этап его становления как сценариста. Этот этап связан с Teatro Estudio de Madrid, где он под руководством ведущих театральных специалистов того времени, таких как Уильям Лейтон (William Layton), Маруха Лопес (Maruja López) и Мигель Наррос (Miguel Narros), познакомился с «методом Станиславского», который затем применил в своей работе и как актер в 1964 г., и при постановке пьесы *Proceso por la sombra de un burro* («Процесс из-за тени осла») швейцарского драматурга и прозаика Ф. Дюрреммантта (Dürremantt) [Alonso de Santos, *El método en España*, 1981, 13]. В своем интервью американскому профессору Уильяму Лейтону Алонсо де Сантос вспоминает этот незабываемый опыт: «Я хорошо помню то время, когда я пришел учиться к тебе в эту студию. Это была целая эпоха, самым значимым событием которой стала постановка пьесы *Proceso por la sombra de un burro* Дюрреммантта в 1964-1965 гг.» [Alonso de Santos, *El método: entrevista con William Layton*, 1981, 22].

Начиная с 1964 г. и на протяжении более пятнадцати лет Алонсо де Сантос работал в театральных коллективах, связанных с Teatro Independiente (Независимым театром), таких как Támano (Тáбано), Teatro Experimental Independiente (Экспериментальный независимый театр) и Teatro Libre de Madrid (Мадридский свободный театр). Teatro Libre de Madrid был основан самим Алонсо де Сантосом, и он же являлся его руководителем с 1970 г. На подмостках этого театра Алонсо де Сантос ставил свои ранние пьесы. Работая в этих театрах, Алонсо де Сантос испробовал все «театральные» профессии, и театральные критики даже стали называть его «человек-театр» [Monleón, 1982, 39]. Первым критиком, наградившим Алонсо этим «титолом», стал Хосе Монлеон (José Monleón), который всегда подчеркивал свое уважение и восхищение им. Монлеон пишет: «Если я восхищаюсь им, то это потому, что он практически в чистом виде “человек-театр”. Театр – это его теория и его практика, инструмент для познания мира, а также философия, позволяющая приспособиться к этому миру. Театр материализует воображаемую им жизнь, что не имеет ничего общего с просто фантазией, выходит за рамки концепции реальности, но в то же время дает ему друзей, профессию, характер и место в жизни. Будучи

таким, какой он есть – актер, режиссер, автор, профессор Школы драматического искусства, руководитель независимой группы актеров и редактор журнала *Primer Acto*, он досконально знает основы творчества, понимает таинство творения» [Ibidem].

Teatro Independiente – это явление, которое питало и постепенно преобразовывало жизнь испанской театральной сцены с конца 1960-х гг. и до начала демократической эпохи. Вместе с именем Алонсо де Сантоса можно назвать и других известных деятелей испанского театра, таких как Фермин Кабаль (Fermín Cabal), Родольф Сирера (Rodolf Sirera) и Хосе Санчис Синистера (José Sanchis Sinisterra), которые также стали известны и популярны благодаря своим постановкам в *Teatro Independiente*. Именно тогда к ним пришли и успех, и признание, которыми они пользуются и по сей день. Одной из главных целей *Teatro Independiente* было изменить испанский театр, тремя основными характеристиками которого на протяжении многих лет режима Франко были «частная экономическая организация, зависимость от жесткой цензуры со стороны государства, а также географическая концентрация в Мадриде и Барселоне» [Floesk, 1995, 1].

В своих воспоминаниях о том незабываемом опыте, который Алонсо де Сантос приобретал, работая в *Teatro Independiente*, он описывает, как появилось это новое движение в театральной жизни Испании, и говорит о своем вкладе в общую картину испанского театра тех лет: «С моей точки зрения, главным вкладом, который внес *Teatro Independiente*, было создание фундамента, на котором стоит огромная часть современного испанского театра. Можно сказать, что рождение в начале 1960-х гг. *Teatro Independiente* связано с чувством неудовлетворенности, которое испытывала некоторая часть театральных деятелей, которые и стали инициаторами нашего театрального движения, не будучи даже уверенными в правильности путей изменения области деятельности, которую мы представляли. С другой стороны, даже если бы нам этого хотелось, многие из нас, по политическим и эстетическим взглядам, по экономическим и многим другим соображениям, не имели возможности, да и желания, быть частью того чуждого мира, которым жил в то время театр Испании» [Alonso de Santos, www].

Исходя из этого, члены *Teatro Independiente*, стремящиеся совершенствовать свой профессионализм, пытались создать альтернативный, новый во всех смыслах этого слова театр через формирование многочисленных трупп, которые разъезжали бы по всей Испании, чтобы показывать спектакли, которые бы эстетически и идеологически контрастировали со спектаклями франкистской эпохи.

Среди большого количества задач, которые ставил перед собой *Teatro Independiente*, театральный критик Вильфрид Флек (Wilfried Floesk) выделил следующие:

- идеологическая оппозиция государству Франко;
- отказ от коммерческого театра;
- распространение театра социальной критики;
- оппозиция существующему буржуазному театру и одновременно распространение народного театра и поиск новой народной аудитории;
- поиск новых возможностей выражения и эстетических инноваций с учетом соответствующей международной теории и практики;
- отказ от авторского и литературного театра в пользу режиссерского театра;
- стремление к децентрализации театральной работы;
- стремление к профессионализации театра;
- усилия по созданию стабильных трупп с фиксированным репертуаром и местом работы;

– попытка осуществления демократического принципа в коллективном производстве театральной продукции, что привело к расцвету коллективного творчества в начале 1970-х гг. [Floesk, 1995, 4]

Эти новые молодые театральные деятели, среди которых был и Алонсо де Сантос, для того чтобы экономически не зависеть от франкистских правительственных институтов, начали организовывать самофинансирование, а чтобы расширить театральную географию и вывести театры за пределы Мадрида и Барселоны, они создали своего рода передвижной театр, что позволило им проехать через все испанские города и поселки и представить произведения – как национальные, так и зарубежные, испанских и зарубежных авторов, представителей древней и современной классики. Целью передвижного театра было выполнение вышеупомянутых задач, поставленных Teatro Independiente, прежде всего пропаганда народного театра, распространение социальной критики и поиск новой аудитории. Поиск новой народной аудитории прослеживается на протяжении всего театрального творчества Алонсо де Сантоса. Особенно это отражается в языке персонажей всех его произведений. Его персонажи говорят очень простым языком, характерным для представителей среднего класса.

Алонсо де Сантос неоднократно признавал, что он приобрел огромный опыт и сформировался как театральный драматург во время своего продолжительного сотрудничества с Teatro Independiente. Говоря о своем жизненном и профессиональном опыте того периода, он отмечает: «На протяжении того длительного периода (пятнадцать лет), что я работал в Teatro Independiente, мне приходилось, как и многим моим товарищам, выступать в разных ролях: актера, режиссера, автора, техника, рабочего сцены, промоутера, сценографа, шофера, грузчика, а также выполнять тысячи различных дел, необходимых при постановке спектакля с момента возникновения концепции и до ее воплощения на сцене» [Alonso de Santos, www].

«Человек-театр» – так величали его театральные критики. Этим «титолом» он обязан знаниям и большому опыту театральной жизни, полученным в период своего пребывания в Teatro Independiente и, кроме того, своей напряженной работе в Teatro Libre в Мадриде. Вот что писал по этому поводу Андрес Аморос: «Никто не может отрицать, что Алонсо де Сантос – это прежде всего “человек-театр”. Не думаю, что ошибусь, если скажу, что, кроме того, что он писал для театра, он делал в театре почти все: описывал его, управлял им, преподавал его (с 1987 г. он является профессором Мадридской высшей школы драматического искусства). Он организовал мобильный театр и объехал с ним на автобусе, как в свое время бродячие артисты, многие места в Испании. Несомненно, этот опыт очень пригодился ему при создании на сцене драматического конфликта и создании достоверных персонажей в пьесах» [Amorós, 1995, 11-12].

Острая потребность в пьесах для артистов Teatro Libre привела к тому, что Алонсо де Сантосу, наряду с выполнением задач по руководству театром, также приходилось самому быть драматургом. В результате в 1975 г. он пишет свою первую пьесу *¡Viva el Duque, nuestro dueño!*, которая пользовалась большим успехом как у публики, так и у критиков [Trenas, 1976, 174]. С тех пор начали появляться все новые и новые художественные творения.

Среди его пьес, которые были поставлены в период с 1975 по 1998 г., можно назвать такие, как *¡Viva el Duque, nuestro dueño!* (1975 г.), *Del laberinto al 30* (1979 г.), *El álbum familiar* (1982 г.), *Golfus Emerita* (1982 г.), *El gran Pudini* (1983 г.), *La estanquera de Vallecas* (1985 г.), *Bajarse al moro* (1985 г.), *La última pirueta* (1986 г.), *Fuera de quicio* (1987 г.), *El combate de don Carnal y doña Cuaresma* (1989 г.), *Pares y Nines* (1989 г.) и *El demonio, el mundo y mi carne* (эта пьеса не была ни поставлена, ни даже опубликована, но написана в течение этого периода). Что касается

поставленных им на сцене произведений классических зарубежных и испанских авторов, то среди них следует упомянуть *El farsante del mundo occidental* («Удалой молодец – гордость Запада») Дж. Синга (1971 г.), *Horacios y Curiaacios* («Горации и Куриации») Б. Брехта (1971 г.), *El auto del hombre* («Короткая драма с библейским сюжетом») по произведениям Кальдерона де ла Барка (1972 г.), *Las aves* («Птицы») Аристофана (1973 г.), *El horroroso crimen de Peñaranda del Campo* («Ужасное преступление Пеньяранда-дель-Кампо») П. Бароха (1978 г.), *En manos del enemigo* («Враги») М. Горького (1985 г.), *¡Viva la ópera!* («Да здравствует опера!») Г. Доницетти (1986 г.), *Los enredos de Scapin* («Проделки Скапена») Мольера (1987 г.) и *Miles Gloriosus* («Хвастливый воин») Плавта (1989 г.).

Эта продолжительная работа сделала Алонсо де Сантоса известным испанским драматургом и режиссером постановки как своих произведений, так и произведений других авторов, которые были впервые поставлены в демократическую эпоху Испании и которые были наиболее изучены и проанализированы критиками, эссеистами и экспертами театрального мира. Список критических изданий и эссе, в которых исследуются театральные работы Алонсо де Сантоса в течение этого промежутка времени, очень длинный и насыщенный, что доказывает большое значение автора как одного из самых значительных представителей испанской театральной сцены последней трети прошлого столетия [Amorós, 1992, 10]. Кульминацией в изучении драматической деятельности Алонсо де Сантоса того периода стала книга театрального профессора и жены знаменитого драматурга Маргариты Пиньеро (Margarita Piñero) *La creación teatral en José Luis Alonso de Santos*, вышедшая в 2005 г. Этот плодотворный период в творческой жизни Алонсо де Сантоса сделал его чрезвычайно успешным автором как в Испании, так и за ее пределами. Об этом свидетельствуют большое количество различных наград и то уважение, которое его поклонники оказывают Алонсо де Сантосу по сей день.

Заключение

Магическое сочетание таких двух качеств, присущих Алонсо де Сантосу, как «человек театра», которое исходит из знаний и умений, приобретенных им на этапе сотрудничества с Независимым театром, и «человек теории», которое является отражением его работы как драматурга и его работы в качестве преподавателя в различных учебных заведениях, произвело на свет успешного театрального деятеля, высоко ценимого публикой, критиками и театральными деятелями. Сочетание теоретических и практических знаний делает его уникальным драматургом.

Библиография

1. Alonso de Santos J.L. El método en España // Primer acto. 1981. Núm. 188. P. 13-16.
2. Alonso de Santos J.L. El método: entrevista con William Layton // Primer acto. 1981. Núm. 188. P. 17-37.
3. Alonso de Santos J.L. Principio y fin del Teatro Independiente. URL: <http://edit.um.es/campusdigital/principio-y-fin-del-teatro-independiente/>
4. Amorós A. Introducción // Alonso de Santos J.L. La estanquera de Vallecas. La sombra del Tenorio. Madrid: Clásicos Castalia, 1995. P. 9-46.
5. Amorós A. Prólogo // Alonso de Santos J.L. El álbum familiar. Bajarse al moro. Madrid: Espasa Calpe, 1992. P. 9-41.
6. Floeck W. El teatro español contemporáneo (1939-1993) // Teatro español contemporáneo: autores y tendencias. Reichenberger, 1995. P. 1-46.
7. Monleón J. J.L. Alonso de Santos: Imagen de un hombre de teatro // Primer acto. 1982. Núm. 194. P. 39-41.
8. Trenas J. ¡Viva el Duque, nuestro dueño! // El mundo. 1976. 17 de enero.

José Luis Alonso de Santos in the theatrical context of his time

Anna A. Basmanova

Associate Professor at the Department of foreign languages,
Peoples' Friendship University of Russia,
117198, 6 Miklukho-Maklaya st., Moscow, Russian Federation;
e-mail: bassmanna1@gmail.com

Elena I. Galaeva

Senior Lecturer at the Department of language training,
Financial University under the Government of the Russian Federation,
125993, 49 Leningradsky av., Moscow, Russian Federation;
e-mail: yelena.galaeva@gmail.com

Abstract

The article aims to study the contribution made by the Spanish playwright and theatrical figure José Luis Alonso de Santos to the Spanish theatre. José Luis Alonso de Santos is well known abroad and little known in our country. His contribution to the development of the Spanish national theatre is huge. The beginning of his activities coincided with the end of the era of Francoism and the beginning of the formation of a democratic society in Spain. This period covers the late 1960s and the 1970s. At that time José Luis Alonso de Santos joined the Teatro Independiente and founded the Teatro Libre de Madrid. The article points out that the goals of the Teatro Independiente included the promotion of the people's theatre, spread of social criticism and search for a new audience. The task of finding a new audience is present throughout the theatrical work of Alonso de Santos and is especially reflected in the language that he used in his works. The authors of the article conclude that the magical combination of two qualities of Alonso de Santos – "the man of the theatre" and "the man of theory" – produced a successful theatrical figure, highly regarded by critics and theatre researchers.

For citation

Basmanova A.A., Galaeva E.I. (2020) Khose Luis Alonso de Santos v teatral'noi zhizni svoego vremeni [José Luis Alonso de Santos in the theatrical context of his time]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 10 (1A), pp. 5-11. DOI: 10.34670/AR.2020.47.1.001

Keywords

Theatre, playwright, theatre scene, critic, Spain, scriptwriter, actor, director.

References

1. Alonso de Santos J.L. (1981) El método en España. *Primer acto*, 188, pp. 13-16.
2. Alonso de Santos J.L. (1981) El método: entrevista con William Layton. *Primer acto*, 188, pp. 17-37.
3. Alonso de Santos J.L. *Principio y fin del Teatro Independiente*. Available at: <http://edit.um.es/campusdigital/principio-y-fin-del-teatro-independiente/> [Accessed 22/12/19].
4. Amorós A. (1995) Introducción. In: Alonso de Santos J.L. *La estanquera de Vallecas. La sombra del Tenorio*. Madrid: Clásicos Castalia, pp. 9-46.

-
5. Amorós A. (1992) Prólogo. In: Alonso de Santos J.L. *El álbum familiar. Bajarse al moro*. Madrid: Espasa Calpe, pp. 9-41.
 6. Floeck W. (1995) El teatro español contemporáneo (1939-1993). In: *Teatro español contemporáneo: autores y tendencias*. Reichenberger, pp. 1-46.
 7. Monleón J. (1982) J.L. Alonso de Santos: Imagen de un hombre de teatro. *Primer acto*, 194, pp. 39-41.
 8. Trenas J. (1976) ¡Viva el Duque, nuestro dueño! *El mundo*, 17 de enero.