ОБРАЗ ДОН ЖУАНА

В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Истоки образа

Испанская легенда о Дон Жуане (Дон Хуане) — одна из знаменитейших средневековых легенд. В Испании Дон-Хуан считается одним из самых популярных литературных персонажей всех времен и народов. Его образ вдохновил многих классиков мировой литературы от Мольера до Пушкина и продолжает эволюционировать вплоть до наших дней, без конца изменяясь. жизни (1265 - 1321). О Дон Жуане писали Тирсо де Молина и да Понте, Мольер и Мюссе, Байрон и Гофман, Мериме, Пушкин, А. К. Толстой, Блок, Брюсов, Цветаева, Ахматова, Чапек, Шоу, Леся Украинка и многие другие.

Легенда о средневековом ловеласе, соблазнителе и нарушителе всех моральных норм возникла в Испании много столетий назад и долго жила лишь в народном фольклоре — в балладах Галисии и Кастилии-Леона. Между тем некоторые исследователи утверждают, что Дон Хуан Тенорио — лицо историческое. Он якобы упоминается в хрониках и списках рыцарей при дворе кастильского короля Педро Жестокого, царствовавшего в XIV столетии. По преданию, Дон Хуан убил однажды на поединке благородного дона Гонсало де Ульоа, защищавшего честь своей дочери. Люди убитого заманили соблазнителя в монастырь и закололи. Чтобы скрыть убийство, они распространили слух о том, будто дон Хуан был низвергнут в ад оскорблённой им статуей дона Гонсало.

Тирсо де Молина

ТИРСО ДЕ МОЛИНА (Tirso de Molina) (наст. имя Габриель Тельес, Tellez) (1571 или ок. 1583-1648), испанский драматург. Эстетические принципы ренессансной драмы сочетал с духом барокко. Пьесы на исторические («Мудрость женщины», 1634), агиографические сюжеты, комедии («Дон Хиль Зеленые штаны», 1635; «Благочестивая Марта» 1636), религиозно-философские драмы («Осужденный за недостаток веры», 1634), аутосакраменталь. Драма «Севильский озорник, или Каменный гость» (1630) — первая драматургическая обработка легенды о Дон Жуане.

Трактовка Тирсо де Молина

Формально создателем классического литературного образа Дон Жуана считается испанский монах Габриель Тельес, издавший в 1630 году под псевдонимом Тирсо де Молина нравоучительную комедию в трех действиях «Севильский озорник, или Каменный гость» («Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra»)

В пьесе де Молина Дон Хуан после ряда любовных приключений пробирается под видом своего друга, маркиза, к его невесте донне Анне. Обман раскрывается. Прибежавший на крик отец, командор, убит. Дон Хуан спасается бегством, во время которого успевает соблазнить крестьянку Аминту. Возвратившись в Севилью, он случайно попадает на могилу командора. Прочитав надпись, грозящую местью убийце, Дон Хуан хватает за бороду статую и приглашает её на ужин. Та является и в свою очередь зовёт дона Хуана к себе. Верный данному слову, дон Хуан приходит на могилу. После адской трапезы оба проваливаются.

У Тирсо де Молина Дон Хуан — соблазнитель, которого не столько влечет наслаждение, сколько борьба за подчинение женщины его воле. Лёгкие победы ему безразличны. Хищник и завоеватель, авантюрист и дуэлянт, он наделен всеми свойствами идеального дворянина: красотой, храбростью, чувством чести. Он не вольнодумец и не безбожник, а лишь аморальный упрямец, который знает, что за его грехи неотвратимо последует расплата, но не останавливается в своих распутных похождениях и не приносит должного раскаяния, полагая, что у него еще достаточно времени. Такой характер мог появиться только в эпоху Возрождения, на пороге нового времени; таким он и вошёл в последующую литературу.

Жан Батист Мольер

МОЛЬЕР (Moliere) (наст. имя и фам. Жан Батист Поклен, Poquelin) (1622-73), французский комедиограф, актер, театральный деятель, реформатор сценического искусства. Служил при дворе Людовика XIV. Опираясь на традиции народного театра и достижения классицизма, создал жанр социально-бытовой комедии, в которой буффонада, плебейский юмор сочетались с изяществом и артистизмом. («Смешные жеманницы», поставлена 1659; «Мизантроп», поставлена 1666; «Скупой», поставлена 1668; «Ученые женщины», поставлена 1672; «Мещанин во дворянстве», поставлена 1670; «Мнимый больной», поставлена 1673); комедия «Тартюф, или Обманщик» (поставлена 1664). Постановка «Дон Жуана» в 1665 подверглась преследованиям за вольнодумство. театра.

ТРАКТОВКА МОЛЬЕРА

- История бессердечного обольстителя у Мольера разработана в сатирическом ключе.
- Герой Мольера обаятелен, храбр и остроумен. Среди героев комедий Мольера Дон Жуан самый привлекательный. Ему чужда назойливость, а ханжество у артистичного дворянина выглядит грациозно. Радостное жизнелюбие героя особенного свойства: он словно постиг все законы бытия и чувствует себя избранником, которому ничего не стоит остановить время, сделать врага другом, покорить в миг любую красавицу.

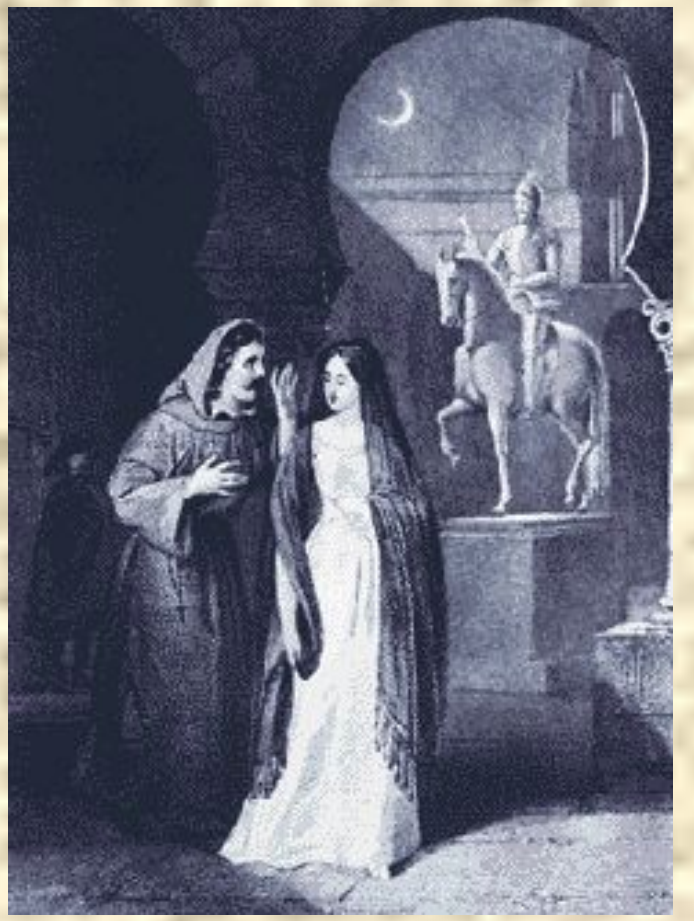
- **В пьесе автор выстраивает для своего героя удивительно обыденный мир, пока не появляется статуя командора и не делает свое дело. Однако тема каменного командора, посланного силами ада, не может быть понята только как тема небесного правосудия. Оживший истукан - традиционная для литературы ситуация вторжения злых сил в мир людей и опустошение их душ.**
- **Игра Дон Жуана с мертвым командором, грозной статуей - это такая же игра, которую ведет герой на земле и готов вести в мирах иных. Мольеровский интеллектуал не верит в смысл бытия, где жизнь, смерть, любовь имеют величайшее значение. Наказание, постигшее Дон Жуана, - это по существу кара за слепоту, за высокомерие, обернувшееся смертным грехом».**

ЭРНСТ ТЕОДОР АМАДЕЙ ГОФМАН

ГОФМАН Эрнст Теодор Амадей (1776-1822), немецкий писатель-романтик, композитор, художник. Тонкую философскую иронию и причудливую фантазию, доходящую до мистического гротеска (роман «Эликсир дьявола», 1815-16), сочетал с критическим восприятием реальности (повесть «Золотой горшок», 1814; сказки «Крошка Цахес», 1819, «Повелитель блох», 1822), сатирой на немецкое мещанство и феодальный абсолютизм (роман «Житейские воззрения Кота Мурра», 1820-22). Один из основоположников романтической музыкальной эстетики и критики, автор одной из первых романтических опер «Ундина» (1814). Поэтические образы Гофмана претворили в своих сочинениях Р. Шуман («Крейслериана»), Ж. Оффенбах («Сказки Гофмана»), П. И. Чайковский («Щелкунчик»), в 20 в. — П. Хиндемит («Кардильяк»).

Трактовка Гофмана

- **Для немецкого романтика Дон Жуан — мятущийся герой, трагически переживающий разлад между идеалом и действительностью. Разрушая счастье ближнего, довольствующегося мещанскими добродетелями, он в неутоленной тоске безуспешно стремится через наслаждения достичь в земной грешной жизни того, что «живет в нашей душе как предвкушение неземного блаженства».**
- **Баловень судьбы, одаренный проницательным умом, мощным и прекрасным телом, возвышенной душой; человек высшей породы, поднимающийся над толпой, он рожден, чтобы побеждать и властвовать.**



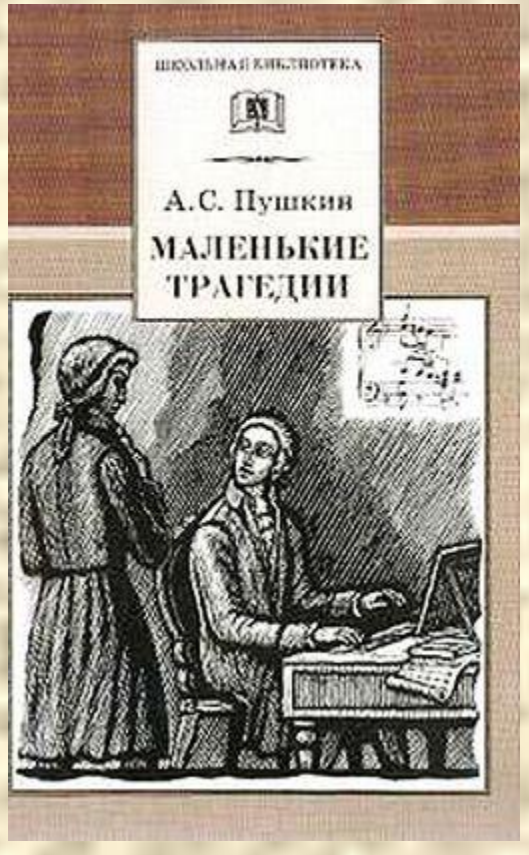
- ***Вечное стремление его к высокому, неопределенному направлено дьявольским искушением в сторону любви. Но горькое разочарование ждет Дон Жуана на этом пути. Жизнь кажется пошлой и низкой.***
- ***Это — месть неведомой силе, вложившей в человека жажду недосягаемого идеала. Дон Жуан гибнет. Гофман оправдывает Дон Жуана «высшими» мотивами «гениальной личности», которой все позволено.***

Трактовка А.С.Пушкина

А. С. Пушкин. Портрет работы О. А. Кипренского (1827.

При всем своеобразии пушкинской трактовки она восстанавливает некоторые детали как пьесы Тирсо де Молины — заглавие и выходящий на первый план мотив расплаты, так и античного мифа о мстящей статуе. То, что нередко воспринималось как особая дерзость и рискованность пушкинского замысла, свидетельство особой безнравственности его героя, — приглашение Дон Гуаном Командора, превращенного Пушкиным из отца в мужа Доны Анны, позволило ввести в пьесу мотив мести из ревности, коль скоро статуя разъединяет влюбленных. Мотив мстящей статуи, разлучающей влюбленных в «Каменном госте», оказывается особенно выразительным в связи с тем, что при расплате присутствует именно Дона Анна, а не слуга Лепорелло (как у Моцарта) или Сганарель (как у Мольера).

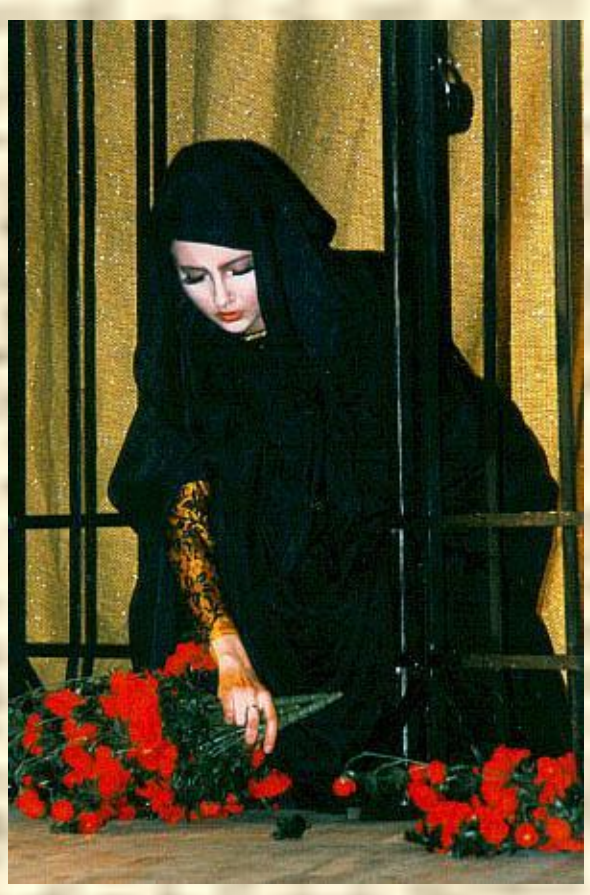
- **В отличие от пушкинского «Каменного гостя», в большинстве интерпретаций мифа после пьесы Тирсо де Молины, имевшей двойное заглавие, в названиях сохраняется «Дон Жуан», а «Каменный гость» опускается (исключение — комедия Мольера) и тем самым как бы приглушается мотив расплаты.**



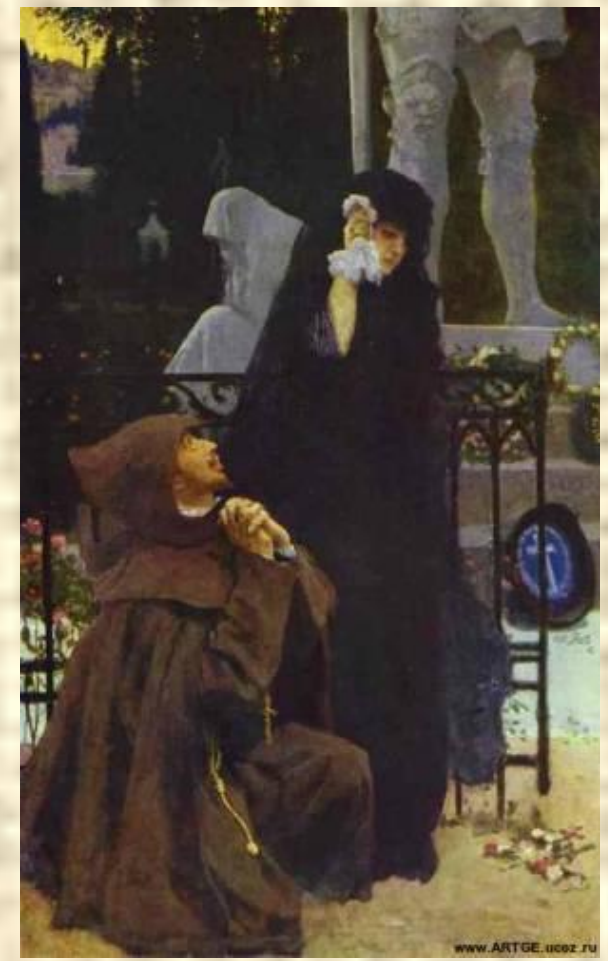
- ***В отличие от многочисленных предшественников Пушкин впервые дал реалистическую трактовку образа Дон Жуана, обогатив его новыми чертами, сделав его реалистически полнокровным и многообразным. Традиционный образ Дон Жуана - это отчаянный дворянин со шпагой в руке, ищущий новых любовных похождений. Он знатен, богат, красив, изящен, красноречив и с честью выходит из самых опасных приключений. У Пушкина о богатстве Дон Гуана упомянуто только раз и вскользь. Пушкинский Дон Гуан не богач, который хочет "наслаждаться за свои деньги. Он - испанский гранд, которого при встрече узнает сам король.***

- **Дон Гуан – человек, живущий в эпоху Возрождения, кипящий всей полнотой жизненных сил, бросающий вызов верованиям и предрассудкам средневековья.**
- **Традиционный Дон Жуан с самого начала был противопоставлен всему миру. Пушкинский Дон Гуан в начале трагедии плоть от плоти своего мира и живет в полном согласии с ним.**

Образ Дон Гуана, перерождающегося под влиянием любви к Доне Анне, столь резко противоречит всей мировой традиции в истолковании характера героя, что именно здесь с особой яркостью проступает то новое, что внесено было Пушкиным в первоначальный замысел на последнем этапе работы над трагедией и что определило совершенно новое звучание всего произведения в целом.



ДОН ГУАН И ДОНА АННА



- **За внешне заимствованными именами и положениями стоит новая обработка мировой легенды о Дон Жуане, глубоко личное, самобытное произведение Пушкина, основная черта которого определяется не сюжетом легенды, а собственными переживаниями великого поэта. Ни в легенде, ни в пушкинской трагедии герой не может переродиться и стать добродетельным или счастливым. Однако, последовав литературной традиции, Пушкин углубил мотивировку: Дон Гуна губят не атеизм и любовные приключения, а "жестокий век" и присущее герою своеволие. "Жестокий век" мстит Дон Гуану за то, что в нем пробудился человек.**

Идея личности - свободной, независимой и гордой - была общей для русской и западноевропейской литературы тех лет. Но русский идеал человека вступал в противоречие с тем пониманием ценности личности, которая вырабатывалась в странах победившей буржуазии под влиянием ее идеологии. Пушкин на примере образа Дон Гуана сумел доказать, что индивидуализм оборачивался умалением личности, порождал презрение к человеку, обуславливая жизнь для себя. Сосредоточенность на своей жизни вела к эгоизму, ожесточавшему душу.

"Каменный гость" стал значительным вкладом Пушкина в решение проблемы реалистического характера в трактовке идеи личности. Романтическому Дон Жуану Пушкин противопоставил иную точку зрения, используя популярный в европейской литературе образ. Пушкин отказался от традиционной односторонности образа Дон Жуана как изощренного развратника и циничного соблазнителя.

ДОН ЖУАН вдохновил многих классиков мировой литературы и продолжает эволюционировать вплоть до наших дней, без конца изменяясь. Его образ интерпретировался в литературе Испании и других стран по-разному, в зависимости от литературной моды, традиций страны, эпохи, таланта автора.

Памятники Дон Жуану