УИЛЬЯМ ШЕКСПИР
И АНГЛИЙСКАЯ КЛАССИКА

- виртуальный обзор -

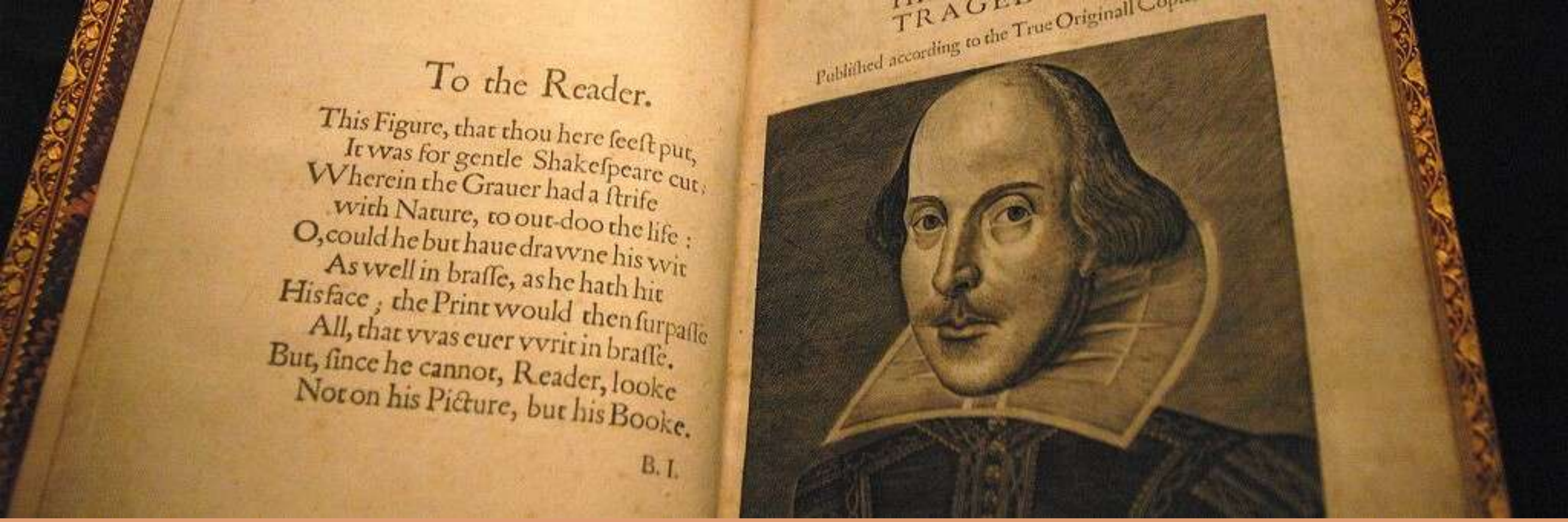
УИЛЬЯМ ШЕКСПИР (WILLIAM SHAKESPEARE) (1564–1616)

— английский драматург, поэт, актер эпохи Возрождения. В мировой истории, несомненно, самый знаменитый и значимый драматург, оказавший огромное влияние на развитие всего театрального искусства. Сценические произведения Шекспира и сегодня не сходят с театральных подмостков всего мира.

Родился в маленьком городке Стратфорд-на-Эйвоне 23 апреля 1654. Происходил из семьи торговцев и ремесленников.

Учился в «грамматической школе», где основным предметом был латинский язык и основы греческого. В школе получил широкие знания античной мифологии, истории и литературы, отразившиеся в его творчестве.

В 1582 женился на Энн Хэтэуэй, от брака с которой имел троих детей. Однако около 1587 покинул Страдфорд-на-Эйвоне и свою семью и переселился в Лондон.



Творчество Шекспира делится на три периода

Первый период: 1590 - 1594 годы.

По литературным приемам его можно назвать периодом подражательности: Шекспир еще весь во власти своих предшественников. По настроению этот период многие определяют как период идеалистической веры в лучшие стороны жизни.

Шекспир первого периода не трагичен, все его противоречия – часть гармоничного и осмысленного мира.

Наиболее характерным для этого периода жанром явилась веселая, светлая комедия: «Укрощение строптивой», «Два веронца», «Бесплодные усилия любви», «Сон в летнюю ночь», «Венецианский купец», «Виндзорские проказницы», «Много шума из ничего», «Как вам это понравится», «Двенадцатая ночь».

В комедиях первого периода есть свой магистральный сюжет: любовь – часть природного целого. Природа является владыкой, она одухотворена и прекрасна. В ней нет ничего безобразного, она гармонична. Человек - ее часть, значит, он тоже прекрасен и гармоничен. Комедия не привязана ни к какому историческому времени. В своих комедиях Шекспир использует не сатиру (осмеяние социальных пороков), а юмор (смех над комическими противоречиями, возникающими из-за неоправданных претензий на значительность в частной, а не в гражданской жизни). В его комедиях зла нет, есть лишь отсутствие гармонии, которая восстанавливается всегда.

Около 1595 года Шекспир создаёт одну из самых популярных своих трагедий «Ромео и Джульетту» — историю развития человеческой личности в борьбе с внешними обстоятельствами за право на свободную любовь. Сюжет, известный по итальянским новеллам (Мазуччо, Банделло), был положен Артуром Бруком в основу одноимённой поэмы (1562). Вероятно, произведение Брука и послужило источником для Шекспира. Он усилил лиризм и драматизм действия, переосмыслил и обогатил характеры персонажей, создал поэтические монологи, раскрывающие внутренние переживания главных героев, таким образом, преобразив ординарное произведение в ренессансную поэму о любви. Это трагедия особого типа, лирическая, оптимистичная, несмотря на гибель главных героев в финале. Их имена стали нарицательными.

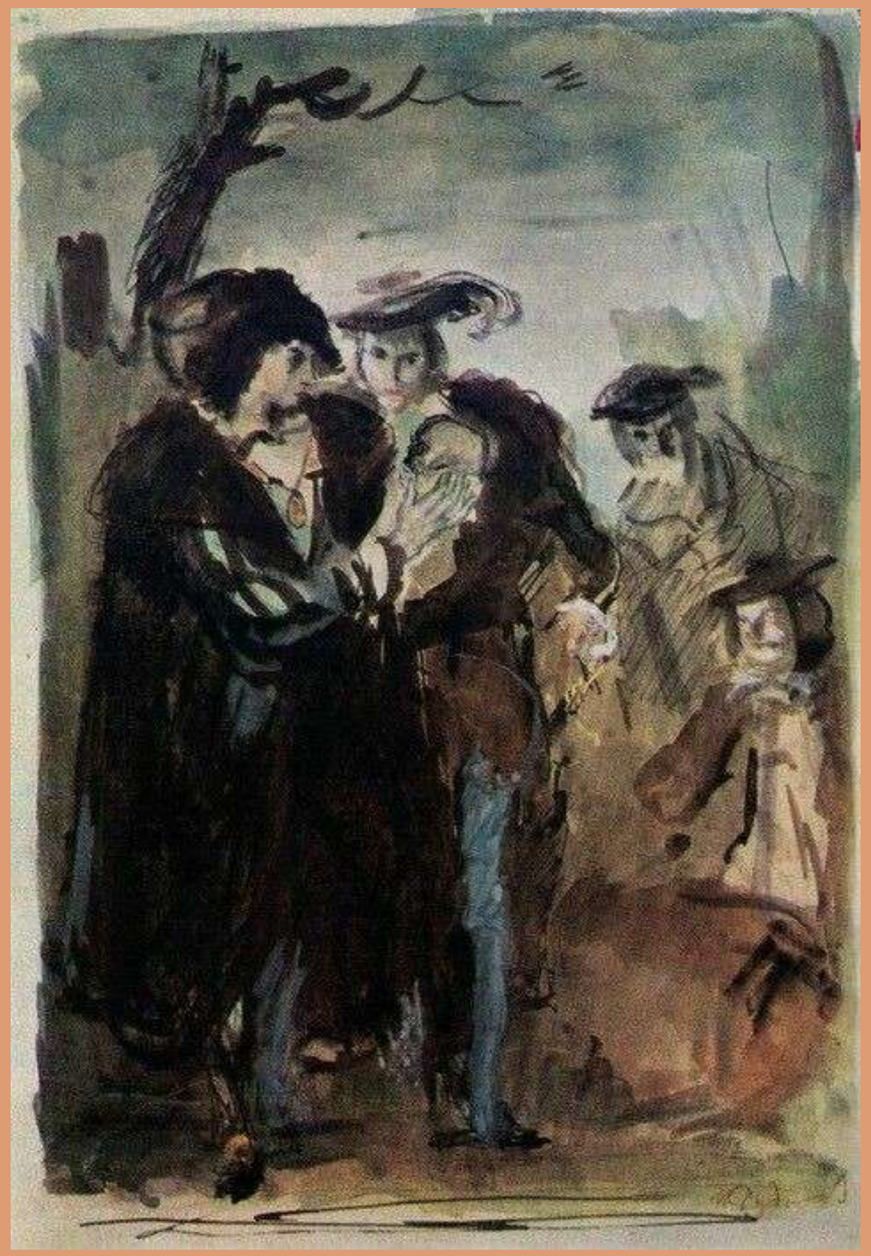
Второй период: 1594 - 1601 годы.

Трагедии: «Юлий Цезарь», «Отелло», «Король Лир», «Макбет», «Антоний и Клеопатра», «Кориолан», «Тимон Афинский».

Трагикомедии: «Мера за меру», «Троил и Крессида», «Конец – делу венец».

Трагедии имеют свой магистральный сюжет: герой испытывает потрясение, он делает для себя открытие, которое меняет его представление о мире. В трагедиях возникает зло как активная самостоятельная сила. Это ставит героя перед выбором. Схватка героя – борьба со злом.

Около 1600 года Шекспир создаёт «Гамлета». Шекспир сохранил сюжет известной трагедии мести, но все внимание перенес на духовный разлад, внутреннюю драму главного героя. В традиционную драму мести был введен герой нового типа. Шекспир опередил свое время: Гамлет не привычный трагический герой, осуществляющий мщение ради Божественной справедливости. Придя к выводу, что одним ударом невозможно восстановить гармонию, он переживает трагедию отчуждения от мира и обрекает себя на одиночество. По определению Л.Е. Пинского, Гамлет — первый «рефлектирующий» герой мировой литературы.

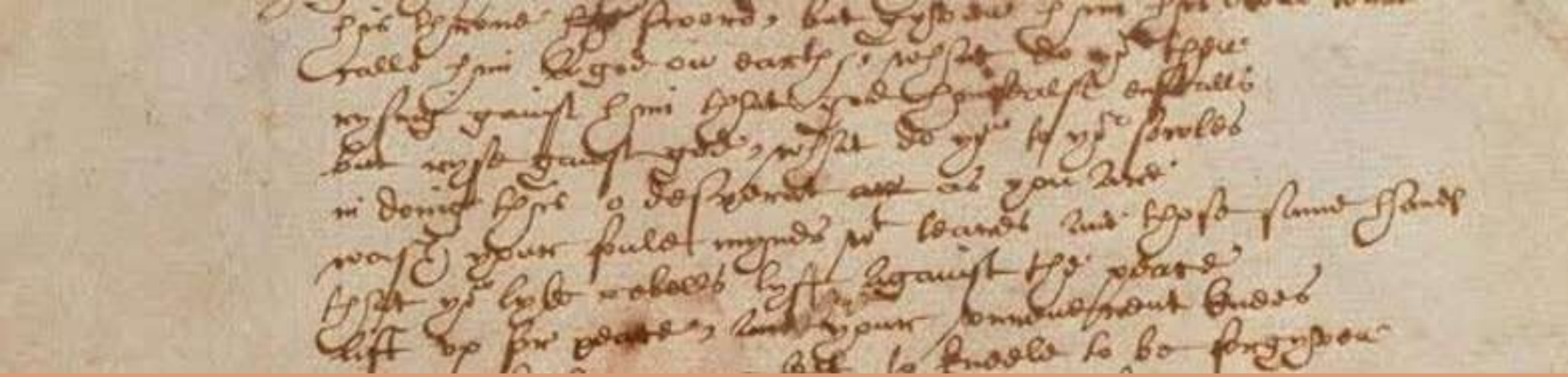


Третий период: 1600—1609 годы.

Фантастические драмы: «Перикл», «Цимбелин», «Буря», «Зимняя сказка». Хроника «Генрих VIII».

В пьесах последнего периода тяжелые испытания сопровождаются радостью избавления от бедствий. Клевета уличается, невинность оправдывает себя, верность получает награду, безумие ревности не имеет трагических последствий, любящие соединяются в счастливом браке.

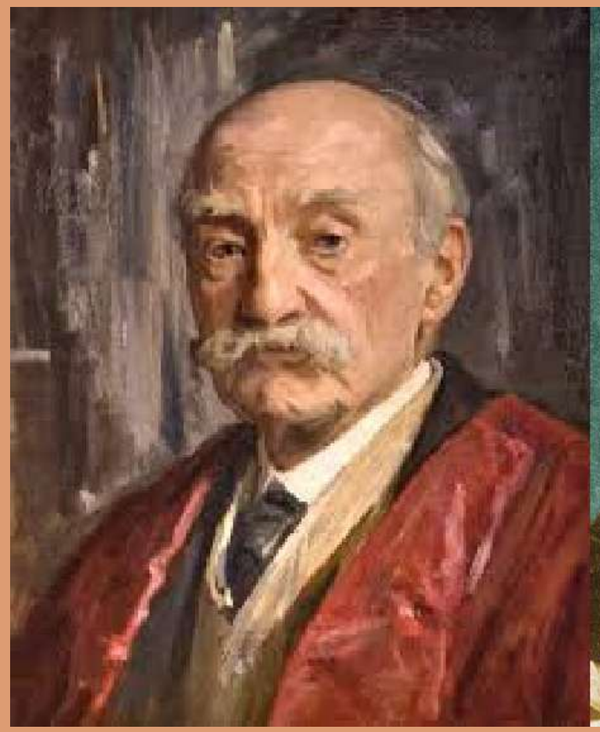
В поздних драмах Шекспира, и в самой великой из них «Буре», метафора «мира-театра» испытывает новое, последнее превращение. Ренессансная идея «мира-театра» смыкается с барочным образом «жизни-сна». Мудрец и маг Просперо на своем волшебном острове устраивает представление, все роли в котором разыграны бесплотными летучими духами, а сам спектакль сродни фантастическому сновидению. Но, повествуя об иллюзорности бытия, обреченного смерти, Шекспир не говорит о его бессмысленности. Поэтическое пространство пьесы образовано противостоянием и борьбой двух контрастных мотивов – «бури» и «музыки».

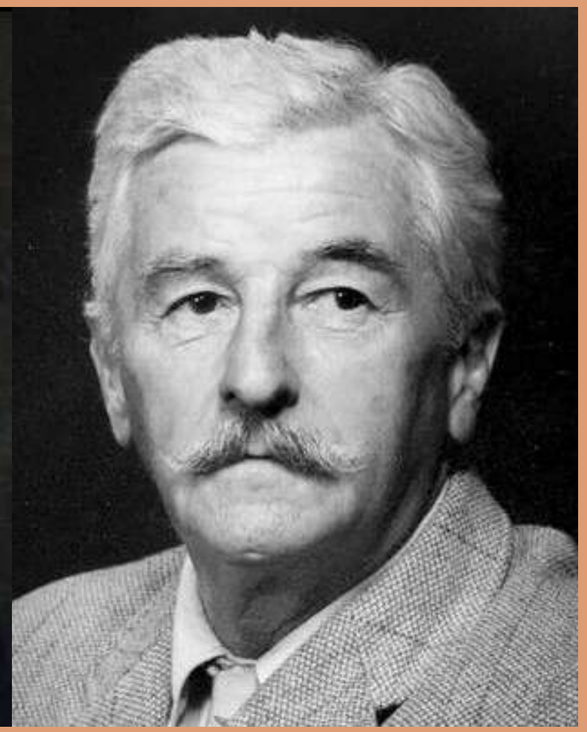


Вершиной английской поэзии эпохи Возрождения и важнейшей вехой в истории мировой поэзии явились сонеты Шекспира (1592-1598, опубликованы в 1699 г.)

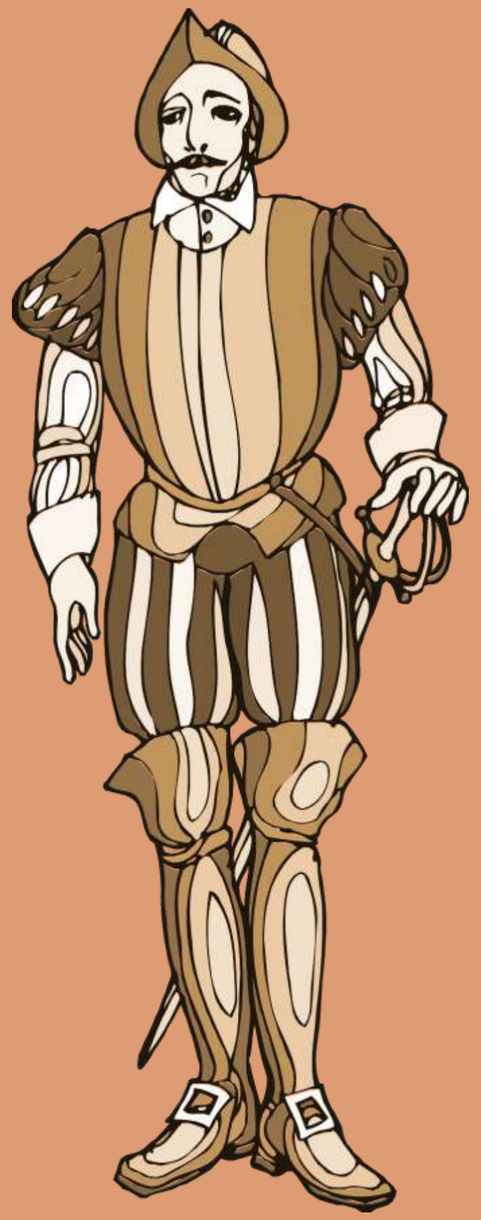
К концу XVI в. сонет стал ведущим жанром в английской поэзии. Шекспировские сонеты по своей философской глубине, лирической силе, драматизму чувства и музыкальности занимают выдающееся место в развитии искусства сонета того времени. Сонеты Шекспира - это лирическая исповедь; герой повествует о жизни своего сердца, о своих противоречивых чувствах; это - страстный монолог, гневно обличающий лицемерие и жестокость, царившие в обществе, и противопоставляющий им непреходящие духовные ценности - дружбу, любовь, искусство. В сонетах раскрывается сложный и многогранный душевный мир лирического героя, живо откликающегося на проблемы своего времени.

Шекспир повлиял на таких писателей как Томас Харди, Уильям Фолкнер и Чарльз Диккенс. Также его влияние распространилось и на Германа Мелвилла; его капитан Ахав из романа «Моби Дик» — классический трагический герой, вдохновленный королем Лиром.





Работы Шекспира серьезно повлияли на театр и литературу следующих лет. В частности, Шекспир расширил область работы драматурга с характеризацией персонажей, сюжетом, языком и жанром. Например, до «Ромео и Джульетты» романтика никогда не рассматривалась как достойная тема для трагедии. Солилоквии в основном использовались для сообщения зрителям о произошедших событиях; Шекспир начал использовать их для раскрытия характера персонажа и его мыслей. Его работы повлияли и на поэтов на последующих эпох. Например, поэты эпохи романтизма пытались возродить шекспировскую стихотворную драму, хотя не имели большого успеха. Критик Джордж Стайнер назвал всю английскую драму от Кольриджа до Теннисона «слабыми вариациями на шекспировские темы».



Учёные подсчитали, что 20 000 музыкальных произведений связаны с работами Шекспира. Среди них 2 оперы Джузеппе Верди, «Отелло» и «Фальстаф», в первоисточнике которых лежат одноименные пьесы.

Швейцарский художник Генри Фюзели, друг Уильяма Блейка, даже перевел на немецкий язык пьесу «Макбет». Разработчик теории психоанализа Зигмунд Фрейд опирался на шекспировскую психологию, в частности на образ Гамлета, в своих теориях о человеческой природе.

Виртуальный обзор подготовлен Д.Н. Воробьевой - библиотекарем отдела литературы на иностранных языках Воронежской ОУНБ им. И.С. Никитина