Шекспир у. - Наш современник вильям шекспир

Не плоть, не дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует. Ф. Тютчев
Шекспир был величайшим драматургом-гуманистом Англии. Его творчество - вершина литературы эпохи Возрождения. Нет ничего удивительного в том, что в наше время пьесы Шекспира не сходят с подмостков театров мира. Великий драматург говорил о вечном и неизменном, - о человеке, поэтому он всегда современен и востребован зрителем.
Первая биография Шекспира была написана, когда никого из его современников уже не было в живых. Бедность биографических данных привела к возникновению так называемых антишекспировских теорий, т. е. предположений о том, что актер Вильям Шекспир не был на самом деле автором пьес, известных под его именем, что их написал тот или иной из его современников-аристократов, уплативший Шекспиру за право подписываться его фамилией. Сторонники этих теорий приписывали творения Шекспира различным лицам, например выдающемуся английскому ученому и философу Бэкону или графу Ретленду, в биографии которого ряд фактов совпадает с некоторыми моментами шекспировских пьес.
Но кто бы ни стоял за именем великого драматурга, несомненно, это был человек очень одаренный. Шекспир превзошел современников мастерством построения действия, силой изображения конфликтов, отражающих противоречия эпохи. Он поднял на новую ступень искусство изображения человека, раскрытие человеческих чувств и страстей.
Творческий путь Шекспира продолжается от конца 80-х годов XVI в. и до 1612 г. Обычно литературоведы подразделяют его на три периода. В первый период - 90-е годы XVI в. - Шекспир создает самые жизнерадостные комедии, "исторические хроники", а также трагедию "Ромео и Джульетта". В это же время им были написаны две поэмы и сонеты, изданные позднее - в 1609 г.
Ко второму периоду (1601-1608 гг.) относятся наиболее прославленные трагедии Шекспира. В третий период (с 1608 по 1612 г.) Шекспир пишет несколько пьес, действие которых перенесено в необыденную, иногда сказочную обстановку; сам Шекспир и его современники называли их комедиями.
Я очень люблю сонеты Шекспира. В них звучат темы любви, дружбы, отражены размышления о жизни, об искусстве, о призвании художника.
Отличительная черта сонетов Шекспира - передача тончайших переживаний человека в красочных, порой неожиданных образах. Примечательны те сонеты, в которых Шекспир восстает против традиции идеализированного изображения женщин, укоренившейся в лирике со времен куртуазной литературы.
Так, в известном 130-м сонете он смело противопоставляет облик своей возлюбленной шаблонному поэтическому портрету красавицы:

Ее глаза на звезды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать...
И все ж она уступит тем едва ли,
Кого в сравненьях пышных оболгали.

В 66-м сонете Шекспира дана мрачная оценка нравов окружающего общества, в котором господствуют ложь и несправедливость. Эти мысли Шекспир повторяет устами Гамлета в одноименной трагедии. Они ближе к настроениям второго этапа его творчества.

...Мне видеть невтерпеж
Достоинство, поруганное грубо,
Над простотой глумящуюся ложь
И мощь в плену у немощи беззубой,
Все мерзостно, что вижу я вокруг...
Но как тебя покинуть, милый друг?

Что касается ранних пьес Шекспира, в них действуют герои, полные жизненных сил, активно добивающиеся своего счастья. Критика Шекспира в этих произведениях направлена преимущественно против феодальных устоев, ставших преградой для человеческой любви.
Именно таково идейное содержание известной трагедии "Ромео и Джульетта". Это поэтическая пьеса о любви по свободному выбору. Столкновение влюбленных с феодальными предрассудками, родовой враждой и произволом родителей ведет к трагической развязке. Действие пьесы происходит в итальянском городе Вероне; хотя проблематика ее навеяна английс кой действительностью, однако природа и вся обстановка Италии прекрасно подходят к ее лирическому сюжету.
Старинная родовая вражда двух знатных семей, Монтекки и Капулетти, преграждает путь к счастью Ромео и Джульетты, полюбивших друг друга. Ниспровергая феодальные устои, пьеса утверждает, что важно не происхождение, а личность человека. Узнав, что тот, кого она полюбила, - враг ее семьи, Джульетта говорит:
Что значит имя? Роза пахнет розой,
Хоть розой назови ее, хоть нет.
Ромео под любым названьем был бы
Тем верхом совершенств, какой он есть.
Любовь представлена в этой трагедии как великое чувство, связывающее людей на всю жизнь, чувство, для которого даже смерть не преграда. Борьба за свою любовь против гнета семьи толкает влюбленных на героические поступки.
Трагедия преисполнена тончайшего лиризма. Особенно яркие в этом отношении моменты - первое признание Джульетты с балкона, когда ее неожиданно слышит Ромео, пробравшийся в сад, и прощание влюбленных.
Гуманистическая идея этой трагедии воплощена не только в образах Ромео и Джульетты. Монах Лоренцо, философ, изучающий природу, помогает влюбленным как мудрый старший друг, стремится прекратить вражду семей. Плоть от плоти эпохи Возрождения - жизнерадостный Меркуцио, приятель Ромео, с его искристым остроумием и творческой фантазией. Безвременная гибель Меркуцио вопиет против безумства бесконечной вражды двух семейств.
Печальный конец пьесы призывает людей задуматься над вечной тайной любви и прекратить ненависть и вражду, которые несут миру только разрушение.
В начале XVII в. в общественной жизни Англии назревают острые противоречия. Английская монархия превращается в оплот реакционной аристократии и католицизма, особенно после воцарения династии Стюартов в 1603 г. С другой стороны, новая буржуазия, выступавшая под знаменем пуританства, становится жестоким врагом гуманистической культуры. Пуритане совершенно не похожи на купцов эпохи Возрождения - смелых путешественников, любителей роскоши и наслаждений. Основной принцип их жизни - накопление денег, отсюда скупость и суровые правила в быту. Жизнерадостное искусство, празднества "старой веселой Англии" решительно осуждаются пуританами. Они преследуют театры, добиваются выселения их за черту города.
Трагедия гуманизма, неосуществимость его идеалов в условиях данной эпохи реалистически изображается в шекспировском творчестве второго периода.
В трагедии "Гамлет" великий драматург с наибольшей глубиной отразил проблемы современной ему Англии. Датский принц Гамлет - замечательный образ гуманиста, столкнувшегося с новым миром. Гнусное убийство его отца раскрывает перед Гамлетом все зло, царящее в стране. Обязанность отомстить за убийство отца для Гамлета - не просто кровная месть. Она вырастает для него в общественный долг борьбы за правое дело, в большую и трудную историческую задачу:
Распалась связь времен, и в этот ад
Заброшен я, чтоб все пошло на лад!
Однако в этой борьбе Гамлет медлит, порой жестоко упрекая себя за бездействие. Причина этой медлительности Гамлета, внутренних затруднений, осложняющих для него борьбу, была предметом долгих споров в критической литературе. В старой критике широко распространен был ложный взгляд на Гамлета как на слабовольного от природы человека, мыслителя и созерцателя, неспособного к действию.
Но мне кажется, это не совсем так. Гамлет вернулся домой из Виттенбергского университета, страстно любит искусство, театр, сам пишет стихи. Его устами, когда он наставляет актеров, Шекспир высказывает глубочайшую мысль о реализме как принципе искусства. Гамлет о театральном искусстве говорит, что его цель, "как прежде, так и теперь, была и есть держать как бы зеркало перед природой...". Гамлет - человек критической мысли. Это ярко выраженная черта гуманистической эпохи. Сообщение о преступлении короля он не принимает на веру, как это было характерно для средневекового человека, а стремится самостоятельно все проверить. Он остро проницателен и глубоко анализирует явления, с которыми сталкивается.
В Гамлете показана та мощная сила чувств, которой отличались люди эпохи Возрождения. Он горячо любил отца, его гибель и позорный брак матери вызывают у него беспредельную боль и гнев. Принц Гамлет любит Офелию, но разочаровывается в ней. Его жестокость и оскорбительные слова в обращении с нею свидетельствуют о силе его любви и разочаровании.
Гамлет благороден и исходит из высоких гуманистических представлений о человеке. Именно отсюда его желчное озлобление, когда он сталкивается с миром лжи и злодейства.
Мы видим, что Гамлет способен на большую и верную дружбу. В своих взаимоотношениях он чужд феодальных предрассудков: людей он ценит по личным качествам, а не по положению, которое они занимают. Единственным его близким другом оказывается студент Горацио; презирая царедворцев, принц дружески и радостно встречает людей искусства - актеров. Гамлета любит народ. Об этом с тревогой говорит новый король.
Гамлету свойственна сила воли, способность увлекаться борьбой, характерная для людей Возрождения. Разгадав заговор своих врагов, он говорит матери:
...Ну, что ж, пускай;
В том и забава, чтобы землекопа
Взорвать его же миной; плохо будет,
Коль я не вроюсь глубже их аршином,
Чтоб их пустить к луне. Есть прелесть в том,
Когда две хитрости столкнутся лбом!
Главный герой способен на смелое решение: на корабле, когда его везут в Англию на смерть, он с молниеносной находчивостью изобретает способ спастись и вместо себя послать на казнь предателей. Таким образом, Гамлет далеко не слабовольный человек.
Его медлительность в борьбе, его колебания становятся понятны, если рассматривать его характер в связи с той общественной обстановкой, на фоне которой он показан в пьесе. В. Г. Белинский писал: "Что привело его (Гамлета) в такую ужасную дисгармонию, ввергло в такую мучительную борьбу с самим собою? - несообразность действительности с его идеалом жизни: вот что. Из этого вышла и его слабость и нерешительность".
Гамлет- человек философской мысли. В отдельных фактах он умеет видеть выражение больших общих явлений; но не сама по себе способность к размышлению задерживает его действия в борьбе, а те мрачные выводы, к которым он приходит в результате размышлений над всем окружающим. Гамлет называет мир "буйным садом", плодящим лишь дикое и злое семя ; он заявляет своим приехавшим товарищам, что Дания - тюрьма и весь мир - тюрьма. А в знаменитом монологе "Быть или не быть" Гамлет высказывает сомнения в ценности самой жизни. Перечисляя различные бедствия человека, он обрисовывает нравы общества, где царят гнет и несправедливость:
...плети и глумленье века,
Гнет сильного, насмешка гордеца,
Боль презренной любви, судей медливость,
Заносчивость властей и оскорбленья,
Чинимые безропотной заслуге...
Изображение короля и королевского двора в трагедии отражает назревший глубокий конфликт между гуманизмом и монархией.
Принц Гамлет погибает, но погибает и старый Эльсинор. Мир кардинально меняется. И в этом великий смысл трагедии Вильяма Шекспира.
Творчество Шекспира сыграло важную роль в культурной жизни последующих веков. Его произведения были переведены на множество языков, выдержали многочисленные постановки в театрах разных стран и с волнением воспринимались зрителями спустя века после его смерти. В различные эпохи передовые литературные деятели опирались на принципы шекспировского реализма в борьбе против реакционных направлений в литературе.
Величайшие русские писатели и критики высоко ценили творчество Шекспира и высказали о нем ряд чрезвычайно глубоких суждений. Пушкин, а затем Белинский, боровшиеся за реалистический и демократический путь развития русской литературы, особенно дорожили наследием Шекспира.
Пушкин указывал на народность Шекспира, на отличие "народных законов драмы шекспировской" от драматургии классицизма. Он же отметил живость и многосторонность шекспировских образов, "широкое и вольное изображение характеров".
Серьезное внимание уделяли Шекспиру революционные демократы. В. Г. Белинский много писал о Шекспире, большую статью он посвятил "Гамлету". В ней Белинский верно разрешил основной вопрос о смысле гамлетовских колебали, объяснив его трагедию несоответствием общества, окружавшего Гамлета, его идеалам.
Лучшие произведения Шекспира идут на сценах наших отечественных театров. Они стали достоянием широкой публики. Большую известность приобрели фильмы Григория Козинцева "Гамлет" и "Король Лир". На тему "Ромео и Джульетты" Сергеем Прокофьевым написана музыка к одноименному балету. Исполнением роли Джульетты в Большом театре прославилась Галина Сергеевна Уланова.
Творчество Шекспира составляет целую эпоху в развитии мировой драматургии. Шекспир достиг величайшей для своего времени глубины в изображении больших исторических противоречий, борьбы старого с новым. В ти анических образах он запечатлел борьбу темного и светлого начала как в обществе, так и в самом человеке. Поэтому его произведения не теряют своей остроты и всегда воспринимаются читателями и зрителями с большим интересом и волнением.