

ЭФФЕКТ ШЕКСПИРА В ИСКУССТВЕ, ИЛИ ГЕНИЙ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОКОВ (к 450-летию великого драматурга)

Т. Н. Бабич,

кандидат искусствоведения, доцент БГУКИ

Личность Шекспира в истории мирового театра исключительная. Его влияние на искусство сцены и драматургию безмерно. Его имя приводило в трепет режиссеров и актеров многих поколений. Постановка шекспировских пьес всегда была знаковым событием. Шекспировские роли во все времена были вершиной мастерства актерского дарования, мечтой, безудержным желанием создать своего Гамлета, Отелло, Ричарда III и Короля Лира, которое граничило с безумием и здравомыслием, традицией и экспериментом. В искусстве Шекспир и созданный им мир – это яркая мозаика репрезентаций в произведениях живописи и музыки, кино и шоу-индустрии. Также можно привести многочисленные примеры бытования шекспировских героев в рекламном пространстве. Повседневная культура адаптировала образы Шекспира, придав им декоративно-прикладной характер: сувениры и женские аксессуары, печатная продукция и канцелярские предметы (ручки, магниты, блокноты) с портретом гения, броские названия гостиниц и кафе, носящие имя великого драматурга. Это, в свою очередь, приводит как к неугасающей популярности, так и негативной эксплуатации образа, созданного высоким искусством, его десакрализации.

Рассказ о любом великом мастере принято начинать с его биографии, но именно биографический вопрос является в шекспироведении наиболее сложным и запутанным. Предположения, что автором гениальных произведений был не уроженец города Стратфорд-на-Эйвоне Уильям Шекспир, а какое-то другое лицо, пожелавшее остаться неизвестным, стали высказываться впервые в конце XVIII в. С тех пор на роль «подлинного Шекспира» было выдвинуто более 30 претендентов, и, что очевидно, это число с каждым годом приумножается. Кого только не называли в числе предполагаемых авторов бессмертных пьес: и философа Фрэнсиса Бэкона, и талантливого актера, поэта, современника Шекспира Кристофера Марло, и пирата Фрэнсиса Дрэйка, и даже королеву Елизавету.

«Шекспировский вопрос» издавна притягивал к себе

исследователей и преданных читателей, нигилистов и псевдоученых. Несмотря на то, что столь весомое количество «претендентов» дискредитирует проблему авторства, правда все еще остается запутанной. Диаметральность взглядов ученых-шекспироведов относительно личности Шекспира привела к формированию двух противоборствующих школ: стратфордианцев и нестратфордианцев; в академическом театроведении и искусствоведении этот вопрос столь громко не предавался полемике. Исключение личности Шекспира из театра приведет к отказу идеи театра как такового. Цинично отвергать то наследие и его бессмертного автора, на котором строится концепция актерского искусства и режиссуры мирового театра.

Сложно увязать факты малограмотности Шекспира и его уникального лексического словаря в 20 000 слов; сохранившиеся корявые подписи на документах, дающих повод усомниться в умении писать и сотни страниц разножанровых произведений, ставших образцом (эталоном) письма, остроумия и эвфуизма. Оставляя в стороне исключительный меркантилизм, заметим, что театральная практика елизаветинской эпохи не уделяла столь щепетильного внимания авторам пьес. Многие театральные труппы и актеры именами драматургов не интересовались вовсе. Пьесы нередко издавались без имени автора, а в театр их вовсе часто приносили безымянными. Многие пьесы драматурга издавались в версиях-четвертушках («кварто») – сомнительных книгах, сделанных из листов бумаги, сложенных вдвое, чтобы сделать четыре листа. Такие тексты были адаптированы, перефразированы, порой искажены, нередко издавались с внесенными заметками актеров или зрителей или восстанавливались по памяти [4].

В зеркале высказываний о драматурге много полемически заостренного. Неудивительно, что Великий спор вокруг Шекспира не имеет прецедентов в мировой истории. Он продолжается до сих пор. Новой вехой спора стали вышедшая книга в 1997 г. Ильи Гилилова (1924–2007) «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна великого Феникса» и игровой фильм «Аноним» Роланда Эммериха в 2011 г., которые вызывают самые противоречивые отклики – от восторженных панегириков до обвинений авторов в абсолютной несостоятельности и научной необоснованности. И. Гилилов высказывает мысль о том, что под псевдонимом-маской Шекспира скрывается Роджер Меннерс, граф Рэтленд (1576–1612), аристократ, эрудит, воин и путешественник, мудрый и эксцентричный человек [1]. В фильме прослежена жизнь Эдуарда

де Вера, графа Оксфорда, которого некоторые нестратфордианцы считают подлинным автором произведений, опубликованных под именем «Уильям Шекспир». По фильму Шекспир является актером, под чьим именем Оксфорд печатает свои пьесы. Фильм-провокация вызвал негодование у истинных сторонников драматурга. Так, в знак протеста против выхода фильма организация шекспироведов «Shakespeare Birthplace Trust» перечеркнуло имя Шекспира на дорожных указателях в графство Уорикшир, а памятник драматургу в Стратфорде-апон-Эйвоне закрыли полотном [5].

Один из главных доводов стратфордианцев состоит в том, что Шекспир был человеком театра, прекрасно знал условности елизаветинской сцены и писал в расчете на них. Знаменитый театр «Глобус» (1599), пайщиком которого являлся Шекспир, являл собой модель нового в Европе сферического закрытого по форме театра под открытым небом [5]. Символом его стал Геркулес, несущий на своих плечах земной шар, и девиз его «Весь мир лицедействует, или «Весь мир играет комедию», ставшей впоследствии девизом всего сценического искусства. Когда над театром поднимали флаг – знак предстоящего спектакля, к нему устремлялись зрители всех возрастов и званий. Устройство театральных зданий того времени подчинялось единым принципам: по периметру с трех сторон сцену окружали двухъярусные галереи для состоятельной публики. В партере толпилось под открытым небом простонародье – ремесленники, слуги, горожане – большие поклонники театральных зрелищ, скандалисты и участники драк между актерами и аристократической публикой. «Благородные» зрители располагались прямо на сцене, среди декораций, окружая актеров и отчасти мешая им. Молодые аристократы поднимались посреди действия и разгуливали меж исполнителей, демонстрируя свои костюмы.

«Шекспировская» сцена далеко выдавалась в партер, не имела занавеса для перемены декораций, поэтому весь реквизит, предназначенный для спектакля, выставлялся сразу, и посреди интерьера, представлявшего дом, могло неожиданно оказаться дерево, изображавшее лес в другом акте. Новацией «шекспировской» сцены стал сценический балкон, который давал возможность выстроить романтическую сцену, как например, в «Ромео и Джульетте», или служил скалой, кораблем и пр. В целом, все художественное оформление спектаклей оставалось скудным и

зрителям приходилось домысливать картину. Драматурги, в том числе и Шекспир, рассчитывали на богатое воображение своих зрителей, превращая их в соучастников действия [2, с. 234–345]. «Шекспировский» театр – условный, в большой мере пользовался и формой словесных описаний. Игнорируя техническое несовершенство, зрители были благосклонны, были готовы не замечать, что прекрасных героинь играют мужчины, юнцы с ломкими голосами, а кровавые сражения изображают 2–3 актера. Так, в прологе к «Генриху V» Шекспир прямо взывал к своей благодарной публике:

*Пусть вам дополнит,
Чего не достает, воображенье.
Пусть каждый человек у вас в глазах
Разделится на сотни. Создавайте
Войска воображеньем...
Должны вы перескакивать свободно
Чрез время и пространство, сокращая
В ничтожный миг, что делалось годами...*

Ни один из поэтов и драматургов той поры не владел языком с такой потрясающей свободой: Шекспир мог украсить речи своих персонажей сложными метафорами и риторическими фигурами и в то же время выражал свою мысль точно и лаконично; он вольно творил новые слова, с блеском комбинировал белый стих с рифмой, чтобы оттенить нюансы настроений и характеров. Актерская игра той поры была чрезмерно аффектированной: с громкой декламацией, преувеличенной жестикуляцией. Но такая манера игры вполне отвечала вкусам зрителей, бурно и непосредственно реагиовавших на все, что происходило на сцене.

Каждое время по-своему решает проблему шекспировских произведений и его героев. Всегда на сцене идеалами были категории «прекрасного и высокого», поэтому образцом истинной правды, драматизма и красоты вот уже четыре столетия для европейского театра является У. Шекспир. Каждая национальная театральная культура выдвинула ряд крупных актеров, которые определяли сценический стиль эпохи. И особое место в их репертуаре занимали шекспировские роли. Следует заметить, что большую часть реального театрального репертуара мировых театров, начиная с XVIII в., составляли не современные пьесы, а сочинения Шекспира. Многие пьесы Шекспира были значительно

переделаны в соответствии с изменившимися вкусами общества. На английской сцене в разные времена блистали Дэвид Гаррик, Эдмунд Кин, Эллен Терри, Гордон Крэг, Лоуренс Оливье, чьи сыгранные актерские роли стала отождествляться с шекспировскими героями. Так, Дэвид Гаррик сыграл в 35 пьесах Шекспира. Исключительным примером в истории мирового театра является исполнение мужских ролей шекспировских произведениях актрисами. В числе их легендарная Сара Бернар в роли Гамлета. Русская сцена дала великих «шекспировских» актеров М. Щепкина и П. Мочалова, М. Ермолову и Г. Уланову, И. Смолтуновского и В. Высоцкого, О. Ефремова и Е. Миронова. Современный театр представляет в своем репертуаре как классические постановки, так и многогранную стилевую амплитуду современных интерпретаций Шекспира, пытается уйти от унылого однообразия, став эмоционально притягательным для современного зрителя. Само обращение к теме Шекспира может показаться смелым, и, что очевидно, – провокационным.

Культ Шекспира – социокультурный феномен, суть которого состоит в преклонении перед Шекспиром и почитании его как одного из величайших гениев человечества. Этот культ возник в ряде стран Европы в XVIII в. и постепенно сформировался как мировое явление. Наследие Шекспира сегодня детально исследуется во всех аспектах; Шекспир – безусловно, один из хорошо изученных писателей мира. Ежегодно в мире выходят в свет научные статьи и исследования, биографии драматурга, театральные постановки и экранизации его произведений, которые представляются широкой публике. Принято говорить о существовании целой «шекспировской индустрии», которая культивирует и пропагандирует все то, что связано с именем английского гения у него на родине и за рубежом.

Исследование Шекспира сложилось в отдельную область филологии – шекспироведение. Нередко отправной точкой его формирования считается поэма Бена Джонсона (1573–1637), друга Шекспира, выдающегося драматурга Елизаветинской эпохи, предпосланная первому собранию сочинений Шекспира – знаменитому Первому Фолио 1623 г. На титульном листе фолио был помещен портрет Шекспира работы фламандского художника Мартина Дройсхута (Droeshout Martin, 1601–1650). Дарование этого 22-летнего гравера было слишком скромным для такой ответственной задачи, как портрет Шекспира, скончавшегося за семь лет до выпуска книги. Б. Джонсон написал о портрете

следующие строки: «Черты, которых в меди нет, вам явит книга – не портрет» [4, с. 14]. Первая биография Шекспира была составлена Николасом Роу (Nicholas Rowe, 1674–1718) и появилась в 1709 г. Она была предпослана им к изданию первого в XVIII в. собрания сочинений драматурга и содержала скрупулезно собранные сведения о великом писателе, хотя многие из них оказались недостоверными. Вольтер, находясь в Англии, познакомился с творчеством Шекспира и стал первым его пропагандистом во Франции. Вольтер заложил фундамент для возникновения культа Шекспира, охватившего во второй половине XVIII в. сначала Европу, а затем и другие страны мира. Первой попыткой психологического истолкования характеров Шекспира стал «Опыт о драматическом характере сэра Джона Фальстафа» Мориса Моргана (1777) [3]. В XIX в. складывается романтическая трактовка произведений Шекспира – Ф. Шлегель, Г.-Ф. Гегель, Ф. Стендаль («Расин и Шекспир», 1823–1825), В. Гюго («Предисловие к “Кромвелю”», 1827), Л. Тик («Шекспир и его современники», 1832) и др. Среди многочисленных результатов формирования «культа Шекспира» следует упомянуть создание множества музыкальных произведений по пьесам и стихотворениям Шекспира. Жанровое разнообразие музыкальных произведений, в основу которых легло творчество великого поэта необычайно широко: баллады, написанные для исполнения сольно и хором, кантаты, оперы, музыка к спектаклям и балету, концертные увертюры, симфонические поэмы, мюзиклы: Г. Пёрселл, Й. Гайдн, Л. Бетховен, Ф. Мендельсон, Ф. Шуберт, Г. Берлиоз, Дж. Верди, Р. Вагнер, А. Алябьев, М. Балакирев, П. Чайковский, Р. Штраус, К. Орф, С. Прокофьев, Д. Шостакович, Р. Коччианте и многие другие.

В центре искусства всегда стояли уникальные личности. Новый стимул для развития культа Шекспира дал кинематограф. Экранизации произведений Шекспира многочисленны и привлекают внимание миллионов зрителей. Шекспир на рубеже XX–XXI вв. – провокационный («Шекспир против Шекспира», режиссер Э. Аграновская, 2010), обаятельный («Жизнь Шекспира» / «The Life of Shakespeare»), талантливый («Загадка сонетов Шекспира» / «A Waste of Shame: The Mystery of Shakespeare and His Sonnets», режиссер Дж. МакКей, 2005), влюбленный («Влюбленный Шекспир», режиссер Дж. Мэдден, 1998) – ворвался в искусство. Он стал новым символом новой эпохи, стал созвучен этой эпохе. Убедить современников в обратном просто

невозможно. Искусство Шекспира и сегодня находит своего читателя, слушателя, зрителя, его мощный художественный заряд оказывает воздействие на современного человека.

1. *Гилилов, И. М.* Шекспировский вопрос в конце XX века / И. М. Гилилов // ИГ-Наука. – 2000. – № 1. – 19 января.

2. История культуры стран западной Европы в эпоху Возрождения : учеб. для вузов / Л. М. Брагина, О. И. Варьяш, В. М. Володарский [и др.] ; под ред. Л. М. Брагиной. – М. : Высш. шк., 1999. – 479 с. : ил.

3. *Луков, В. А.* Культ Шекспира / Н. В. Захаров // Знание. Понимание. Умение. [Электронный ресурс]. – 2008. – № 1. – С. 132–141. – Режим доступа : <http://www.zpu.journal.ru> [2008].

4. *Татаринов, В.* Уильям Завоеватель // У. Шекспир. Трагедии. Комедии. Сонеты ; сост. В. Татаринов. – М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. – 720 с.

5. The History of World Theater [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.books.google.com/books/about/The_history_of_world_theater.html?id.

6. Shakespeare's Globe Theatre. Официальный сайт театра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.shakespearesglobe.com>.

7. Shakespeare's Globe, Research, Theatre, London, Globe, Bankside [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.reading.ac.uk/globe>.

РЕПОЗИТОРИЙ ИГ