

В. ШЕКСПИР

(1564–1616)

Великий английский поэт и драматург эпохи Возрождения Вильям Шекспир родился в городе Стратфорде, расположенном на реке Эйвон, в семье ремесленника и торговца Джона Шекспира, пользовавшегося уважением сограждан, в 1568 году избранного бейлифом, городским головой. С семи до четырнадцати лет Шекспир учился в стратфордской грамматической школе. Учителями в этой школе служили выпускники Оксфордского университета. Основными предметами были латынь и риторика — наука о красноречии, умении логически правильно и изящно излагать свои мысли и доказывать точку зрения. Шекспир прекрасно знал классическую литературу и ее художественные приемы. В результате шекспировские пьесы изобилуют блестящими монологами героев, построенными по всем правилам ораторского искусства. Не меньшее впечатление производят искрометные споры-диалоги персонажей, полные словесной эквилибристики и игры.

В середине 1580-х годов Шекспир покинул родной город. С начала 1590-х годов жил в Лондоне, зарабатывая сочинением пьес и игрой в театре. Шекспир вступил в лучшую труппу того времени, как раз нуждавшуюся в хорошем драматурге, который обеспечил бы их репертуар свежими пьесами. У Шекспира к моменту возобновления представлений в театре после эпидемии чумы были написаны пьесы «Генрих VI» (1590–1592), «Комедия ошибок» (1592), «Ричард III» (1593), «Укрощение строптивой» (1593), «Тит Андроник» (1594), «Два веронца» (1594) и «Бесплодные усилия любви» (1594). За период с 1594 по 1598 г. он создал девять пьес: «Сон в летнюю ночь» (1595), «Ричард II» (1595), «Ромео и Джульетта» (1595), «Король Джон» (1596), «Венецианский купец» (1596), «Много шума из ничего» (1597), «Генрих IV» (1597–1598) и «Виндзорские насмешницы» (1598). Большую часть пьес занимают великолепные стихи, а украшают их яркие, запоминающиеся персонажи. Замечательно, что автор одинаково уверенно чувствовал себя в самых разных жанрах — трагедии, комедии, исторической хронике, создавая картины, невиданные по своей масштабности и широте мысли.

Написание Шекспиром сонетов исследователи относят к периоду между 1892 и 1898 гг. Сонет — это стихотворение из 14 строк, образующих два четверостишия (катрена) и два трехстишия (терцета). Эта форма возникла в Италии в XIII веке; классические шедевры сонетной лирики появились в творчестве итальянских поэтов эпохи Ренессанса — Данте и Петрарки. Английские поэты вначале следовали итальянской схеме построения сонета, постепенно вырабатывая свою, более простую, состоящую из трех четверостиший и заключительного двустишия.

Сонеты Шекспира в основном складываются в лирическую повесть о дружбе поэта с прекрасным юношей и любви к пленительной женщине. Отсутствие взаимности не убивает в нем ни привязанности к другу, ни страсти к возлюбленной. Сонеты 1–126 посвящены «светловолосому другу», а 127–154 — «смуглой

леди». Если друг изображен как существо идеальное, то подруга поэта показана вполне земной (сонет 130): изменившийся тип красоты звучит вызовом традиции, восходящей к небесной любви Петрарки, противопоставлен его ангельски-белокурой донне.

Главное содержание лирики Шекспира составляют размышления о природе различных вопросов мироустройства и человеческого бытия. Непосредственные переживания в ней всегда облечены в сложную форму, связанную с бесконечной цепью различных ассоциаций. Есть в этих сонетах мысли, перекликающиеся с трагедиями, написанными Шекспиром в начале XVII века (так, сонет 66 близок по мыслям к знаменитому монологу Гамлета «Быть или не быть...»). Многозначность поэтической образности сонетов отражает стремление выразить всю сложность самой жизни, и в первую очередь — душевного мира человека. Происходящее в душе одного человека оказывается связанным с состоянием мира в целом.

В 1598 году был основан театр «Глобус», пайщиком которого стал Шекспир. Это был лучший театр из всех существовавших на тот момент в Лондоне. Он мог вместить 2,5–3 тысячи человек. На вывеске был изображен Геркулес, державший на плечах земной шар. Именно земной шар и стал символом театра. Это нашло отражение в латинской фразе, украсившей вывеску: «Totus mundus agit histrionem» — «Весь мир лицедействует». Традиционный русский перевод названия театра — «Глобус» — не совсем точен: по-английски «The Globe» означает и глобус, и земной шар.

Первый сезон в «Глобусе» был отмечен тремя премьерными пьесами Шекспира — «Как вам это понравится» (1599), «Юлий Цезарь» (1599) и «Двенадцатая ночь» (1600). Известно, что в представлении комедии «Как вам это понравится» участвовал сам Шекспир. По утверждениям его коллег, Шекспир играл едва ли не во всех своих пьесах, однако в каких именно и кого, остается неизвестным по сей день.

Сезон 1600–1601 годов принес театру только одну пьесу Шекспира — трагедию «Гамлет». В основу сюжета пьесы легла многократно обработанная легенда о принце Амлете, жившем в языческие времена. Впервые легенда была описана в книге датского летописца Саксона Грамматика «История Дании» в конце XII в., а до этого в течение нескольких веков передавалась в устной традиции. Таким образом, Шекспир изложил известную историю в популярной в его время форме трагедии мести — и создал произведение, равное которому по воздействию на мировую культуру не найти не только в драматургии, но и вообще в литературе.

Прежде всего, Шекспир значительно усложнил тему мести: у него три сюжета мести, развиваясь параллельно (линии Гамлета, Лаэрта и Фортинбраса), сложно переплетаются, заставляя зрителя задуматься о проблемах оправданности мщения, вины и самой возможности восстановления справедливости общепринятым способом — убийством виновного, которое герой должен совершить собственноручно. «Гамлет» — это пьеса вопросов, а потому стремление принца отомстить и тем самым восстановить справедливость быстро превращается в поиск истины: что есть настоящее зло, какова его природа, можно ли с этим бороться, а главное — в чем заключается предназначение человека и смысл его существования.

Приняв возложенную на него задачу отмщения, Гамлет воспринимает ее максимально обобщенно: «Век расшатался — и скверней всего, // Что я рожден восстановить его!» Нарушены самые основы бытия, и поэтому для Гамлета личное мщение превращается в дело восстановления всего «вывихнутого» миропорядка. Именно ощущение мировой дисгармонии, разочарования в прежних идеалах было характерной чертой Позднего Ренессанса.

С самого начала в трагедию входит мотив гибели идеала, а вместе с ним — органически связанный с темой смерти символический мотив разложения и гниения, который очень быстро становится универсальной характеристикой изображенного в трагедии мира. В целом столкновение Гамлета со злом мира и изнанкой окружающей реальности не только постепенно вовлекает его в царящую вокруг «пляску смерти»; ему постоянно открывается противоречивая, двойственная суть вещей. Распространение зла приняло настолько всеобщий и многоликий характер, что распознать истину обычным путем уже нельзя: все лгут, все притворяются и никто не заслуживает доверия. Чтобы преуспеть в исполнении задуманного мщения, Гамлет тоже включается во всеобщую игру. Мотив игры является одним из наиболее распространенных в пьесе, которая пронизана мини-спектаклями и часто напоминает состязание режиссеров.

Гамлета томит предчувствие грядущей катастрофы, которая погребет под собой и его самого. Отсюда нарастание философской глубины и отчаяния в его неотвязных раздумьях о смерти: от человека, которого некогда он сам, вслед за гуманистами, возносил на недостижимую высоту, остается лишь прах. Ум, мощное оружие человека в движении к совершенству и познанию мира, легко меняется местами с глупостью или даже безумием. Такое понимание приводит Гамлета к разочарованию в самой природе человека.

Гамлет, а вслед за ним и многие зрители трагедии воспринимают его колебания на пути к совершению мести как слабость, хотя именно в этих колебаниях проявляется сила духа принца: он не следует слепо по тому пути, на который его увлекают долг и обстоятельства, а стремится сделать осознанный внутренний выбор. Именно это стремление становится в его душе источником глубоких внутренних противоречий: желая восстановить справедливость, Гамлет вынужден совершать несправедливые поступки, борясь со злом, он сам становится его частью.

Со временем именно многогранность натуры Гамлета стала осознаваться как основополагающая черта этого образа. Каждое поколение добавляет к традиционному восприятию «Гамлета» что-то свое, словно открывая заново старую трагедию. Свое мнение о «Гамлете» высказывали И. Гете, В. Гюго, И. Тургенев, А. Блок, Б. Пастернак и др. В XX в. киноверсия режиссера Г. Козинцева с Иннокентием Смоктуновским в главной роли и постановка Ю. Любимова в театре на Таганке с Гамлетом—Владимиром Высоцким стали событиями в культурной жизни своего времени.

К 1609 году у труппы появилось новое помещение — театр Блэкфрайарз, расположенный в самом центре Лондона, в бывшем монастыре. Он мог вместить всего 700 зрителей, но это была более образованная и состоятельная публика, поэтому входная плата в Блэкфрайарзе была в 6 раз выше, чем в «Глобусе». Блэкфрайарз служил труппе зимней сценой, с наступлением весны актеры опять перебирались в основное здание.

Для этих двух сцен и были предназначены последние пьесы Шекспира — «Тимон Афинский» (1608), «Перикл» (1609), «Цимбелин» (1610), «Зимняя сказка» (1611), «Буря» (1612) и «Генрих VIII» (1613). В них Шекспир вновь продемонстрировал могучий универсализм своего дарования: достигнув вершин мастерства в жанре трагедии, он после 1608 года опять избрал для себя новый путь — новые пьесы тяготели к трагикомедии.

Шекспиру было 48 лет, когда он принял окончательное решение уйти из театра. Последние годы жизни он провел в Стратфорде. 23 апреля 1616 года Уильяма Шекспира не стало; похоронен он в родном городе.

ГАМЛЕТ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

К л а в д и й, король датский.

Г а м л е т, сын покойного и племянник царствующего короля.

Ф о р т и н б р а с, принц норвежский.

П о л о н и й, ближний вельможа.

Г о р а ц и о, друг Гамлета.

Л а э р т, сын Полония.

В о л ь т и м а н д

К о р н е л и й

Р о з е н к р а н ц

Г и л ь д е н с т е р н

} придворные

О з р и к.

П е р в ы й д в о р я н и н.

В т о р о й д в о р я н и н.

С в я щ е н н и к.

М а р ц е л л

Б е р н а р д о } офицеры

Ф р а н с и с к о, солдат.

Р е й н а л ь д о, слуга Полония.

А к т е р ы.

Д в а м о г и л ь щ и к а.

К а п и т а н.

А н г л и й с к и е п о с л ы.

Г е р т р у д а, королева датская, мать Гамлета.

О ф е л и я, дочь Полония.

П р и з р а к о т ц а Г а м л е т а.

В е л ь м о ж и, дамы, офицеры, солдаты, моряки, гонцы
и другие слуги.

М е с т о д е й с т в и я — Э л ь с и н о р.

АКТ ПЕРВЫЙ

Сцена 2

Молодой датский принц Гамлет, вернувшись на родину, потрясен кончиной отца. Он еще не знает, что его отец был коварно убит своим братом Клавдием, который женился на матери Гамлета Гертруде и стал королем. Клавдий и Гертруда пытаются утешить принца.

<...>

К о р о л е в а

Мой милый Гамлет, сбрось свой черный цвет,
Взгляни как друг на датского владыку.

Нельзя же день за днем, потупя взор,
 Почившего отца искать во прахе.
 То участь всех: все жившее умрет
 И сквозь природу в вечность перейдет.

Г а м л е т

Да, участь всех.

К о р о л е в а

Так что ж в его судьбе
 Столь необычным кажется тебе?

Г а м л е т

Мне кажется? Нет, есть. Я не хочу
 Того, что кажется. Ни плащ мой темный,
 Ни эти мрачные одежды, мать,
 Ни бурный стон стесненного дыханья,
 Нет, ни очей поток многообильный,
 Ни горем удрученные черты
 И все обличья, виды, знаки скорби
 Не выразят меня; в них только то,
 Что кажется и может быть игрою;
 То, что во мне, правдивей, чем игра;
 А это все — наряд и мишура.

К о р о л ь

Весьма отрадно и похвально, Гамлет,
 Что ты отцу печальный платишь долг;
 Но и отец твой потерял отца;
 Тот — своего; и переживший призван
 Сыновней верностью на некий срок
 К надгробной скорби; но являть упорство
 В строптивом горе будет нечестивым
 Упрямством; так не сетует мужчина;
 То признак воли, непокорной небу,
 Души нестойкой, буйного ума,
 Худого и немудрого рассудка.
 Ведь если что-нибудь неотвратимо
 И потому случается со всеми,
 То можно ль этим в хмуром возмущенье
 Тревожить сердце? Это грех пред небом,
 Грех пред усопшим, грех пред естеством,
 Противный разуму, чье наставленье
 Есть смерть отцов, чей вековечный клич
 От первого покойника доныне:
 «Так должно быть». Тебя мы просим, брось
 Бесплодную печаль, о нас помысли