

В.ШЕКСПИР НА СЦЕНЕ XX ВЕКА

В последнее время проявляется больший интерес к сценическому прочтению пьес В.Шекспира. Делается это на синтезировании различных форм, жанров и видов искусств – театре, кино, музыке, живописи.

Научные основы шекспироведения в результате трудов нескольких поколений ученых в настоящее время уже заложены. Это зафиксировано в работах многих шекспироведов, особенно в тех, которые вышли в свет за последние два десятилетия ["Шекспир. Краткая документальная биография" С.Шенбаума (1985), "Тайная война и Вильям Шекспир" Е.Черняка (1991), "Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса" И.Гилюлова (1997г.)]. Однако изучение Шекспира не может ограничиться тем, что уже сделано. Развитие духовной жизни общества, прогресс, новые течения в литературе и театральном искусстве, совершенствование методов художественной критики выдвигают перед шекспироведением новые задачи.

Все более распространенным становится комплексное изучение творчества Шекспира. Его пьесы изучаются не только как произведения литературные, но и как явления театрального искусства. Сам литературный анализ сближается с лингвистической стилистикой, а театроведческое рассмотрение пьес Шекспира сочетает изучение не только актерского искусства, но также декоративно-художественного оформления спектаклей и их музыкального сопровождения. Пьесы Шекспира по самой своей природе синтетичны, что и делает естественным разносторонний подход к изучению их.

Творчество Шекспира – одна из лучших страниц унаследованного нами культурного прошлого. В его произведениях ярко выразились ведущие силы великой эпохи, их породившей, эпохи огромного напряжения человеческого ума и воли, эпохи великих открытий и великих дерзаний вместе со всеми ее противоречиями, взлетами и трагедиями. Но в то же время своей художественной зоркостью, силой своего проникновения в сущность человеческих страстей и конфликтов шекспировское творчество выходит за рамки своей эпохи, заглядывая в будущее, улавливая и предвидя то, что в те времена еще только открывалось или зарождалось.

Об этих удивительных свойствах шекспировского творчества превосходно сказал Н.А.Добролюбов в своей статье "Луч света в темном царстве": "В литературе выделяются несколько деятелей, которые стоят так высоко, что их не превзойдут ни практические деятели, ни люди чистой науки. ... Таков был Шекспир. Многие из его пьес могут быть названы открытиями в области человеческого сердца; его литературная деятельность подвинула общее сознание людей на несколько ступеней ..." [1, 458-459].

Несколько лет назад статистически доказали, что если сложить, а затем поделить все рабочие часы, в течение которых население планеты занимается Уильямом Шекспиром, то в итоге получится: драматург ежегодно обеспечивает работой сорок тысяч человек – театральный и кинематографический цеха, преподавателей, наборщиков... Нынче этих тысяч стало явно больше: мировой интерес к британскому классику резко вырос. "Влюбленный Шекспир" обвалом прошел по экранам, в придачу к огромным миллионам собрав семь "Оскаров". Киностудии, вдохновившись успехом, вперегонки принялись ставить Барда; среди новых проектов – оригинальная версия "Ромео и Джульетты", где героиня стала чернокожей певицей, а герой превратился в китайца-каратиста... В Лондоне восстановлен "Глобус". В Москве в последнее время вышло восемь премьер – раза в два с половиной больше, чем обычно, хотя вообще-то Шекспир никогда не мог пожаловаться на пренебрежение: один из самых репертуарных авторов, он постоянно соревнуется с Островским за первое место в сводной московской афише. Шекспир занимает особенное положение: "Главнее только Бог", – точно сформулировал Гейне. Именно с него начинается настоящее время европейской культуры. Пьесы Шекспира регулярно ставятся в театре и ки-

но, а телевидение доставляет их зрителю на дом; главное же, они по-прежнему работают на отражение актуальности.

Читая Шекспира, мы невольно окунаемся в сложный и противоречивый мир трагедии 16 века. Хотя события, описываемые в его трагедиях разыгрываются в разное время и в разных странах (от Англии и Кипра до Венеции и Вероны).

Он писал о вере, любви, власти, политике, самооценке; о том, что болит и волнует сегодняшних людей, обремененных интеллектом.

Шекспир был, в сущности, первым художником, четко осознавшим значимость исторического Времени со всеми вытекающими последствиями, включая невозможность сбросить с себя, его "ярмо"; но это отнюдь не означает, что человек должен послушливо принимать любую ношу. Напротив, его долг и миссия — пытаться вправить вывихнутый век. Во все века он занимался этим не слишком успешно — но, как говорил другой художник (Антонио Мачадо), надо всегда питать надежду: ведь, если ее не питать, она умрет с голоду. Исходя из такой позиции, будем считать, что само присутствие Вильяма Шекспира на авансцене сегодняшней культуры — факт обнадеживающий.

Мы многому могли бы научиться, если видеть в Шекспире и его произведениях не только мрачное отображение эпохи правления Елизаветы, а попытаться найти осмысленную оценку действий людей, наше отношение к подобным действиям, поставить себя на место героев трагедий. Но не просто прочувствовать их переживания, а еще попытаться для полного погружения изучить историю этого времени.

Важнейшими вехами сценической истории драматургии были постановки произведений Шекспира на лучших мировых театральных подмостках Англии, Германии, Франции, Италии, США. Для каждого актера лучшей ролью, позволяющей в полной мере раскрыть сценическое дарование, всегда были и есть образы Ромео, Гамлета, Отелло, Лира, Джульетты, Дездемоны, Офелии, Корделии, леди Макбет.

На рубеже двух столетий английская сцена пережила редкий перелом, ознаменовавшийся разрывом с эпохой режиссерских экспериментов, возрождение национальной традиции, возвращение к классическому театру. Однако история не повторяется, и классический театр 30-х годов далеко не во всем похож на своих предшественников. Даже самым верным ревнителям старых традиций стало ясно, что судьба театра теперь в большей степени зависит от режиссера.

Конец второй мировой войны застал английский театр в состоянии кризиса. Давнишняя мечта деятелей английской сцены — создать национальный театр была все еще далека от исполнения. Не имея в первое послевоенное время современного репертуара, английские актеры не в первый раз искали помощи у Шекспира. В шекспировских ролях, как и до войны, блистала плеяда замечательных мастеров сцены. 400-летний юбилей Шекспира закрепил итоги происшедших перемен. Рождение новой драмы и молодой режиссуры отразилось и на игре английских актеров.

В долгой сценической истории произведений Шекспира советский театр открыл принципиально новый этап. Его драматургическое наследие открывало театрам все новые и новые творческие возможности. При всех трансформациях, происходивших с произведениями Шекспира под влиянием сменявших друг друга эпох общественного развития и художественной мысли, самым действенным фактором оставалась гуманистическая основа творений великого драматурга, которая и привлекала всегда к нему внимание. Секрет успеха не только в сценическом мастерстве как таковом, но и в том, чтобы найти в драмах Шекспира те мотивы, которые отвечают самым важным запросам современности. Шекспир неисчерпаем, и мы не сомневаемся в том, что будущее принесет театру новые художественные достижения в воплощении пьес великого драматурга на сцене.

На сцене украинского театра драматургия Шекспира прошла сложный путь от первых несмелых попыток, через поиски и экспериментаторство к значительным творческим успехам.

Пьесы Шекспира имеют огромное значение и для творческого роста молодых театральных коллективов для современных зрителей не только потому, что они знакомят их с наиболее интересной эпохой в истории человечества, особенностями ее социальной жизни, обычаями, затрагивают серьезные философские проблемы. Они являются также прекрасной школой мастерства со своим богатством и разнообразием характеров, их сложностью, психологической глубиной и эмоциональностью. Жизненность шекспировских пьес, наличие в них сложных конфликтов дают возможность современному режиссеру глубже развивать творческую мысль и фантазию, создавать спектакли глубоких чувств и сильных страстей.

История воплощения шекспировской драматургии на сцене XX века – одна из ярких страниц современного театра. Как правило, за постановки пьес Шекспира берутся или отчаянные молодые режиссеры и художники, или, напротив, признанные, опытные мастера.

Сценография шекспировских спектаклей столь богата творческими поисками и открытиями, что, по праву, позволяет отнести ее к крупнейшим явлениям в истории мировой театральной культуры (Большой театр, Музыкальный театр им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко, МХАТ им. А.Чехова, Театр им. И.Франко, Театр "Березиль", Театр им. Моссовета, Российский Молодёжный театр, Театр "На Юго-Западе", Театр "Сатирикон", Театр им. Вахтангова, Драматические театры в Тампере, Театр Сен-Кентена).

Шекспир живет в искусстве, и его произведения являются предметом борьбы направлений современной идеологии и художественной мысли. Творческий подход к решению всех задач, связанных с постановкой пьес Шекспира, был и остается основой деятельности мастеров Мельпомены, обращающихся к творениям великого драматурга.

Драматургия В. Шекспира в XX веке находилась в центре внимания режиссеров (Р.Стуруа, В.Берзин, С.Эйзенштейн, С.Юткевич, Б.Морозов, С.Данченко, Д.Доннеллан, Г.Козинцев, М.Мокеев, В.Егудин, В.Белякович и др.), художников (Анжело Даль'Ока Бьянка, Джон Вильям Ватерхауз, А.Тышлер, А.Чирков и др.), кинематографистов (Кастеллани, Юткевич, Куросава, Койтнер, Шаброль, Козинцев, Вайда, Ричардсон, Полянский, Дзефирелли, Брук, Холл, Лурман и др.), композиторов (Д.Шостакович, П.Дойль, А.Животов, Г.Стотгарт, Р.Влад, И.Рота, Н.Хупер и др.). Это позволяет говорить о том, что темы и образы шекспировских пьес созвучны людям XX столетия. Особенно ярко это проявилось в совместном поиске ответа на вечные вопросы "Кто мы? Откуда и куда идем? Зачем пришли в этот мир?".

Неординарность, изменчивость, противоречивость шекспировских персонажей привлекла внимание актеров (В.Высоцкий, В.Авилов, Б.Ступка, Р.Дэрден, С.Ривз, В.Егудин, Т.Зорина, В.Урбанович, М.Жемчугова, А.Басманов, В.Клепацкий и др.) в силу своей особенности, непохожести, яркой образности и сценичности. Необычные герои диктуют необычный способ их воплощения на экране и на сцене.

Возвышенное и земное, героическое и низменное, трагедия и фарс перемешаны в пьесах Шекспира настолько сильно, что создается ощущение "излома века", а это в свою очередь пробуждает фантазию художника. "Нелепость" ряда постановок пьес Шекспира на европейской сцене в XX веке заключается в том, что его герои не такие как все, в них нет традиционности, а это уже само по себе интересно художнику.

Пьесы В.Шекспира воплотили в себе драматические идеи эпохи раннего Средневековья, мировоззренческую основу новой морали, этику взаимопонимания между людьми.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Аникст А. Шекспир. Ремесло драматурга. М., 1974.
2. Аникст А. Сценическая история драматургии Уильяма Шекспира, 1972.
3. Бартошевич А. Шекспир на английской сцене конца XIX – первой половины XX ст. Жизнь традиций и борьба идей. М., "Наука", 1985.