

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**Уильям Шекспир на сцене западноевропейских театров
первой половины XX века**

АВТОРЕФЕРАТ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студента 5 курса, 541 группы Института искусств
по направления подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство любительским театром»

Литовкина Михаила Ивановича

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2019 год

Введение

Никто не превзошел Уильяма Шекспира как драматурга. Сара Бернар, Вивьен Ли, Элизабет Тейлор, Кларк Гейбл, Ванесса Редгрейв, Лоуренс Оливье, Иннокентий Смоктуновский, Джон Гилгуд, Мишель Пфайфер, Мэл Гибсон, Леонардо ди Каприо, Энтони Хопкинс, Эмма Томпсон, Аль Пачино, Джереми Айронс. Список можно продолжать и продолжать, ведь нет актера, который не мечтал бы сыграть в пьесе Шекспира. Нет и режиссера, который не мечтал бы Шекспира поставить. Взять только роль Гамлета, созданную еще в начале XVII века, – о ней мечтают все актеры.

Пьесы Шекспира ставят до сих пор, киностудии снимают фильмы по его произведениям, и независимо от того, одеты ли герои в исторические костюмы или современные одежды – все диалоги и мысли звучат очень актуально. Чем объясняется феномен Шекспира как поэта и драматурга? В первую очередь тем, что он уже тогда, в XVI-XVII веках, затронул общечеловеческие ценности, буквально «взорвал» драматургию того времени, когда показал на сцене внутренний мир человека, превращая назидательные и фарсовые сюжеты в бессмертные произведения. Шекспир был гуманистом, и идеалы, идущие из эпохи Возрождения, где главным был всегда человек, он перенес на сцену.

О его биографии есть разные сведения. В разное время затевались «антишекспировские» кампании, где оспаривалось его авторство. Но это только подчеркивает значимость созданных им бессмертных произведений.

Если рассматривать творчество Уильяма Шекспира в большой исторической перспективе и задумываться над проблемами исторической преемственности в оценке великого английского драматурга, становится ясно, что шекспировский театр был в течение веков ареной острой борьбы прогрессивных и реакционных тенденций. Особой остротой отличается этот идейный поединок начиная с конца XIX и в первой половине XX века.

Шекспир прочно вошел в обиход западноевропейского театра в XVIII веке. В трудах таких великих мыслителей эпохи, как Лессинг, Дидро, Гёте, в

интерпретации таких мастеров театра, как гениальный английский актер Давид Гаррик или знаменитый деятель немецкой сцены Шредер, были заложены основы глубокого понимания Шекспира и его сценического воплощения. Они стремились восстановить ту реалистическую традицию шекспировского театра, которая была утрачена в классицистическом театре XVII и первой половины XVIII века, когда «ложный вкус Людовика XIV затопил Англию», выражаясь словами Виктора Гюго. В эту эпоху Шекспира ставили в совершенно неузнаваемом виде только по переделкам, сделанным в соответствии с аристократическими требованиями, совершенно искажающими народный характер его драматургии. Насколько выхолащивалось идейное содержание пьес Шекспира, можно судить по отзыву критика того времени Томаса Раймера, который смысл трагедии «Отелло» видел в следующем: «Мораль этой басни, несомненно, весьма поучительна. Она учит хороших хозяек хорошо стеречь свое белье».

Просветители стремились возродить подлинного Шекспира. Они видели в Шекспире великого реалиста, писателя живых человеческих страстей и сложных конфликтов. Они превозносили Шекспира именно потому, что восставали против «ложного вкуса Людовика XIV» не только в области искусства, но и во всех областях социальной жизни.

Романтическое движение, выступившее в основных европейских странах после Великой французской буржуазной революции 1789 года, углубило и расширило интерес к Шекспиру. Но в трактовке его творчества романтики в ряде моментов отступили от боевого демократического и реалистического истолкования великого английского драматурга. Особенно наглядно это проявилось в деятельности немецких романтиков. Остро воспринимая противоречия своей эпохи, трагический разрыв между мечтой великих просветителей и реальной буржуазной действительностью, сложившейся после революции, романтики мерили современную жизнь масштабом прошлого. Действительность пугала их, мир был для них полон непостижимостей, ужасов и кошмаров, человек казался отданным во власть трагической

таинственной судьбы. Они также видели в человеке иррациональное существо, в то время как Шекспир превозносил его светлый разум. Романтики ценили лишь исключительную личность, они обращались к избранным.

Противоречие между народностью и реализмом Шекспира, и индивидуализмом и мистицизмом немецких романтиков нельзя было прикрыть никакой стилизованной реставрацией сцены Шекспира исторической и географической конкретностью ее оформления, никакими реформами театрального костюма, которые так решительно предприняли романтики. Их взгляды на практике совершенно изменяли Шекспира. Прославленный актер Людвиг Девриент в шекспировских ролях доводил неистовство страстей до чудовищного гротеска. Его комедийные образы стояли на грани фантастики благодаря их гротескной гиперболизации, трагедийные образы своей демонической окрашенностью олицетворяли мистические ужасы.

Формирование нового направления в искусстве – критического реализма – дало возможность покончить с «перекраиваниями» Шекспира на романтический лад. Интерес западноевропейского театра к Шекспиру был в известном отношении обусловлен особенностями развития литературы в эту эпоху. Дело в том, что реалисты XIX века, создав гениальные романы, повести, новеллы, почти не обращались к жанру драмы. На сцене процветали мелодрама и водевиль, утверждавшие мещанский быт. Между тем передовой зритель хотел видеть на сцене отражение тех великих процессов, которые совершались в действительности. Ему нужно было большое искусство. Театры, режиссеры, ищущие новых путей, великие мастера сцены стремились к воплощению характеров могучих людей, которые борются, страдают, гибнут, но сохраняют величие души, неисчерпаемую силу духа. Именно поэтому мастера сцены дорожили драматургией Шекспира. В героях шекспировских пьес они находили тот идеал человека, который так измельчал в окружающей их действительности. Накопителю, честолюбцу, эгоисту, изображенному с глубокой достоверностью великими писателями-

реалистами, они как бы противопоставляли живущих высокими моральными идеями героев Шекспира, которые никогда не уступят своих позиций, сталкиваясь с Яго, Клавдием, Эдмундом. Великие страсти Отелло и Ромео, Гамлета и Лира они противопоставляли более мелким страстям Растиньяков и Дюруа. Те, кто побеждал силой правды, были резким осуждением тем, кто стремился победить могуществом денег.

Драматургия Шекспира давала богатый материал для творчества лучших театральных мастеров той эпохи, когда реалистическая ясность рассеяла романтические туманы первой трети XIX века. Великие актеры Сальвини и Росси, Макреди и Ирвинг, Барнай и Моисси, каждый по-своему изображая Лира, Гамлета, Отелло и других, воплощали лучшие стороны человеческой природы. В созданных ими образах всегда жил тот идеал человека, который начертал великий английский драматург. Внутреннюю красоту человека они противопоставляли гротескной деформации его облика у романтиков. Их творческая задача заключалась в воплощении положительных образов, которые были пронизаны великой болью сострадания, звали к совершенствованию, порицали все низкое в человеке. В этом гуманизме заключалось непреходящее значение этих образов для последующих поколений. В своем внимании к человеку они старались все глубже и глубже проникнуть в его душевный мир. Этим определялся стиль их исполнения. Актеры стремились передать все мельчайшие движения человеческой души, все детали и нюансы ее переживаний. Из их совокупности выпукло вставал цельный облик человека. В мелочах не расплывалась общая идея, она звучала явственно и полномерно, придавая масштабность и грандиозность реалистическим образам.

Успехи шекспировского театра в середине XIX века были связаны с расцветом реализма. Демократические принципы критического реализма состояли в утверждении ценности каждого «маленького» человека. На своем закате это искусство пришло к превознесению исключительной личности, «героя», противопоставленного безликой толпе. Шекспировские трагедии с

их титаническими героями превращаются в индивидуалистическую драму одинокого, изолированного человека, оторванного от общества. Тема любви, смерти, одиночества, которая лежит в основе драматургии конца XIX века, окрашивает театр Шекспира и определяет характер сценического решения его пьес.

Цель выпускной квалификационной работы – рассмотреть трактовку произведений У. Шекспира на сцене западноевропейских театров в первой половине XX века.

Задачи выпускной квалификационной работы:

- Проанализировать роль У. Шекспира в мировой художественной культуре
- Изучить художественный метод У. Шекспира
- Рассмотреть режиссерские трактовки и актерские решения Шекспировских произведений в первой половине XX века в Западной Европе.

Теоретико-методологической основой выпускной квалификационной работы явились исследования Н. Минц, А. Дживелегова, В.И. Березкина, Э.Ф. Володарской, А.А. Аникст, С. Нельс, А. Бартошевич.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в докладе «Декламация на сцене театра времен Уильяма Шекспира» на V Международной научно-практической конференции «Проблемы теории и практики постановки голоса» Саратов, 6-7 декабря 2018 г.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы в количестве 66 штук и приложения.

Основное содержание работы

В первой главе работы «У. Шекспир – величайший мировой драматург» обозначены и изучены:

1. Роль У. Шекспира в мировой художественной культуре.
2. Художественный метод У. Шекспира.

В первом параграфе установлено, что в творчестве великого английского драматурга достиг вершины своего развития драматический театр европейского Возрождения. Творчество Шекспира раздвинуло обычные рамки и указало следующим поколениям актеров пути развития и совершенствования драматического искусства в сторону раскрытия духовного мира человека.

В трагедиях, и особенно комедиях, Шекспир широко использовал обороты народной речи, которые впоследствии органично вошли в литературный язык. Но ценность его творчества была не только в этом. За 20 лет творческой жизни он создал то, что остается актуальным на протяжении уже пяти столетий. Его сонеты, трагедии и комедии стали классикой. Благодаря Шекспиру в литературе появились новые идеи, новый взгляд на жизнь. В театре на сцене героями стали живые люди, а не носители строго определенных идей, как это было свойственно драматургии того времени. Уильям брал за основу распространенные сюжеты, и привносил в них передовые идеи того времени.

Шекспир показывает множество индивидуальных образов, но кроме этого он показывает атмосферу среды, в его драмах она чувствуется всегда. Причем мастер не любит показывать повседневный быт. К жанру типично бытовых пьес в его репертуаре принадлежит только одна – «Виндзорские кумушки». Да и там быт особенный, так как написана она, видимо, была по особому заказу. Народный фон у Шекспира фигурирует в виде показа различных общественных пластов. Если у него на первом плане действуют представители общественной верхушки, то он очень часто разнообразит действие, выводя на сцену представителей низов. Они говорят у него особым языком, почти всегда прозой, обыкновенно в комическом и даже буффонном плане. Эта смена социальных групп на подмостках дает в итоге картину не только разнообразия, но и полноты народной жизни.

В этой идеологии соединилось все, что итальянский гуманизм завещал английскому, что прошло огненную проверку вековой борьбы английского народа за свое национальное лицо, что проповедовалось мыслителями, борцами за свободную веру, поэтами и драматургами до Шекспира. У него это слилось в великолепный идейный итог.

Во втором параграфе были освещены некоторые пункты художественной системы Шекспира, которые имеют отношение к самой природе мастерства Шекспира и вводят нас в лабораторию его художественного творчества. Нужно констатировать, что Шекспир разработал очень сложную и целеустремленную драматургическую технику, развивавшуюся и видоизменявшуюся в соответствии с общей эволюцией его творчества. Для этой техники, содержащей в себе строгие и глубокие закономерности, особенно характерны две следующие черты:

- 1) тонкое чувство стиля, побуждавшее Шекспира к дифференциации художественных приемов и средств выражения, в зависимости от оттенков изображаемых им характеров и положений или от общей тональности пьесы;
- 2) тенденцию к адекватному выражению стилистическими и композиционными средствами основного идейного содержания пьесы.

Элементы романтики всегда находили значительное место в шекспировском театре, ибо они свойственны стилю великого драматурга. Его реализм всегда романтически приподнятый, красочный. Эта романтика высоких порывов, больших идеалов, страстной идейной непримиримости, вся устремленная в грядущее.

Основным для реалистического метода шекспировского театра является широкое обобщение художественных образов. Строгость в выборе наиболее характерных черт для построения образа ведет к созданию обобщенного типа. Так реализм лишается натуралистического оттенка. Жанр и быт переводятся в план смелых и острых обобщений. Типические обобщения становятся отражением всей сложности и диалектической

противоречивости жизни. Это не мешает каждому из исполнителей выразить свое понимание великого английского драматурга.

Вторая глава «У. Шекспир на сцене западноевропейского театра первой половины XX века» содержит:

1. Режиссерские трактовки У. Шекспира.
2. Актерские решения Шекспировских ролей.

В первом параграфе проанализированы режиссерские трактовки У. Шекспира. Сделан вывод, что в западном шекспироведении довольно явно выступают две тенденции: одна из них состоит в стремлении превратить Шекспира в певца средневековых или пуританских догм, другая сводится к довольно вульгарному осовремениванию Шекспира. Эти две тенденции приводили в театральной практике или к академической архаизации, или к упрощенной модернизации. Одни стремились к реставрации елизаветинского театра, в которой видели ключ к верной интерпретации шекспировской драматургии. Это явление можно назвать одной из форм академизма. «Великим и волнующим открытием было для нас поразительное влияние елизаветинской структуры театра на интерпретацию пьесы», – писал Б. Иден-Пейн, бывший директор Стратфордского театра.

Другие стремились осовременить Шекспира, его героев наряжали в смокинги и грубо приспособляли к политической злобе дня. Даже там, где это было продиктовано благородными целями борьбы с фашизмом, характер постановок не давал возможности по-настоящему звучать в них голосу гения Шекспира.

Во втором параграфе рассмотрены актерские решения Шекспировских ролей. Сделан вывод о том, что история шекспировского театра на всем ее протяжении не складывалась гладко, однозначно, каждая эпоха накладывала свое понимание на мировоззрение Шекспира, на его философию. Шекспир академически реанимировался, искажался, модернизировался, переосмысливался, современно прочитывался. Полнокровный реализм театра Шекспира все-таки превалировал.

Лучшие актеры стремились заставить великого драматурга говорить со сцены «во весь голос». Ибо в воссоздании подлинной народности и гуманизма гения Возрождения залог того, что он всегда будет с нами в борьбе за высокие принципы человечности.

Заключение

Трагедии и комедии Уильяма Шекспира вот уже пятое столетие остаются востребованными, переживая поколения и эпохи. Секрет его пьес кроется в самих историях, они до сих пор остаются интересными потому, что в них отражаются вечные темы: человеческие страсти, человеческие слабости. То есть то, что не меняется на протяжении всей истории человечества то, что никак не зависит от технического прогресса. Путь многих актеров к вершинам искусства лежал через шекспировские роли.

В начале XX века европейское театральное искусство находилось во власти символизма и модерна. Поэтому часто Шекспир превращался в «певца» средневековья. Некоторые западные художники этого периода провозглашали превосходство модернизма в искусстве, выступая за новаторство. Шекспира довольно часто модернизировали и, наряжая в современные смокинги, приспособливали к политической злобе дня. После второй мировой войны и разгрома фашизма многие деятели театра увидели в нем великого борца против человеконенавистничества. Стал уходить налет средневековья. Театр стал более реалистичным. Трагедии Шекспира, в течение столетий интерпретировавшиеся как драмы страстей, получили в результате к середине XX века в театрах Европы общественное звучание.

Искусство, лишенное больших идей, забывшее об идеалах красоты и человечности, в погоне за оригинальностью искажает видимый облик реального мира. Деятели западноевропейского театра первой половины XX века добиваются успеха при постановке Шекспира тогда, когда, основываясь на новейших достижениях театрального искусства, стремятся воплотить реализм великого гения Возрождения и показать, как современно звучит его борьба за гуманистические идеалы. Современность великого драматурга

эпохи Возрождения заключается в том, что и доныне те человеконенавистнические теории, которые вызвали подобные трагические конфликты, возбуждают вражду между людьми, народами, государствами и являются источником всяческих личных несчастий и невзгод человека. Поэтому всегда будут близки переживания людей далекого времени, поучителен их опыт, важно их умение закалять свою волю в борьбе со злом и насилием.

Огромный диапазон художественных устремлений творцов шекспировского театра. Лучшие произведения созданы в различной манере, различными художественными средствами. Оно охватывало все методы художественного изображения от героики и романтики до углубленного психологического изображения человеческого характера.

Значительные шекспировские образы создавались актерами, которые шли от взволнованных чувств, от душевной раскрытости, конечно, не исключая и не затушевывая мысли. Их реалистическое искусство связано преимущественно с тонким психологическим анализом роли.

Ведь театр Шекспира – это театр актера. Когда режиссер пытается говорить за актера – это неизбежно приводит к неудачам. Но в то же время без творческой мысли режиссера нельзя себе представить современный спектакль, даже в театре, обладающем большими актерскими силами. Создание целостной сценической композиции, повышение мастерства, забота об ансамбле, расширение шекспировского репертуара – все это требует еще больших творческих усилий режиссеров. Между тем режиссерские неудачи еще часто печалат зрителя. Режиссеры нередко перегружают шекспировские спектакли музыкой, злоупотребляют постановочными эффектами, создают оперную пышность.

Лучшие создания режиссерского искусства в шекспировском театре первой половины XX века были отмечены большой мыслью. Разными путями шел театр к ее сценическому воплощению. В целом ряде спектаклей образное решение было основано на становлении мирозерцания людей

нового времени, познающих действительность. В других спектаклях значение эпохи вскрывалось в силе характеров, глубине эмоций, бурных проявлениях страстей гармонического человека эпохи Шекспира.

Показывая, как сочетается высота интеллекта и страстность темперамента, режиссеры воплощают в своих сценических решениях пьес Шекспира единство «романтики мысли» и «романтики чувства», синтез героического и философского начала, не игнорируют «чувственную природу» шекспировского героя. «В достижении театральной яркости простых человеческих чувств и переживаний и, может быть, еще дальше – в одухотворении этих чувств поэтическим началом и есть искусство театра. Это есть единственный настоящий ... реалистический театр», – писал Вл.И. Немирович-Данченко.

Но ведь такой реализм может привести к однообразию сценических решений. Здесь главное – освободить искусство от бытовизма, театр переживания – от привкуса интимности и камерности, ведь создатели МХАТ, считавшие, что нужно «оттачивать реализм до символа», тем самым давали совсем другое, углубленное понимание реализма. Они подчеркивали огромную масштабность его обобщений. Такой глубокий многообъемлющий реализм предоставляет все возможности для воплощения монументальности драматургии Шекспира.

Идя по этому пути при постановке драм Шекспира, стремясь к яркой передаче человеческих чувств и мыслей, их поэтической одухотворенности и философской глубины, западноевропейский театр расширил и обновил средства театральной выразительности, обогатил реалистическое искусство и сделал более разнообразными способы воплощения народности пьес великого драматурга, совмещая их современное прочтение с подлинным историзмом.