

Е. А. ИСАЕВА, Ж. В. КЛИМЕНКО, А. О. МЕЛЬНИК

ЛИТЕРАТУРА

Уровень стандарта

Учебник
для 10-го класса
общеобразовательных
учебных заведений
с русским языком
обучения

*Рекомендовано
Министерством
образования
и науки Украины*

*Учебник —
победитель
Всеукраинского
конкурса учебников
МОН Украины
2010 года*

Запорожье
«Премьер»
2010

ББК 83.3(0)я721

И85

*Рекомендовано Министерством образования и науки Украины
(приказ Министерства образования и науки
от 3 марта 2010 г. № 177)*

Издано за государственный счёт. Продажа запрещена

Научную экспертизу проводил
Институт литературы Национальной академии наук Украины;

психолого-педагогическую экспертизу проводил
Институт педагогики Национальной академии педагогических наук.

Эксперты, проводившие экспертизу: **Е. П. Гнедовская**, учитель-методист СШ №52 имени М. М. Лобачевского, г. Львов; **Л. А. Марковская**, учитель-методист, г. Херсон; **С. А. Николаев**, методист учебно-методической лаборатории мониторинга качества образования Крымского республиканского института последипломного педагогического образования; **Л. И. Полякова**, доцент кафедры русской филологии Львовского национального университета имени Ивана Франко, кандидат филологических наук.

Авторы разделов: **Е. А. Исаева**, доктор педагогических наук, профессор: «*К вершинам искусства слова*»; «*От романтизма — к реализму: литература первой половины XIX столетия*» (вступление к разделу, главы «*А. С. Пушкин*», «*Н. В. Гоголь*», «*Ф. Стендаль*», «*О. де Бальзак*»); «*Расцвет реализма: из литературы второй половины XIX века*» (глава «*Ф. И. Тютчев*»); «*В ожидании новой встречи с искусством слова*»; **Ж. В. Клименко**, доктор педагогических наук, профессор: «*Гимн достоинствам человека: из литературы эпохи Возрождения*»; «*Призыв к царству разума: из литературы эпохи Просвещения*»; «*От романтизма — к реализму: литература первой половины XIX столетия*» (глава «*М. Ю. Лермонтов*»); **А. О. Мельник**, кандидат педагогических наук, доцент: «*Расцвет реализма: из литературы второй половины XIX века*» (вступление к разделу, главы «*А. Н. Островский*», «*И. С. Тургенев*», «*Ги де Мопассан*», «*Г. Ибсен*», «*А. А. Фет*»).

Исаева, Е. А.

И85 Литература (интегрированный курс) : учеб. для 10-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Е. А. Исаева, Ж. В. Клименко, А. О. Мельник. — Запорожье : Премьер, 2010. — 368 с. : ил.

ISBN 978-966-685-198-0

ББК 83.3(0)я721

ISBN 978-966-685-198-0

© Е. А. Исаева, Ж. В. Клименко,
А. О. Мельник, 2010

© Издательство «Премьер», 2010

*... судьба сама
ещё звенит, и для ума
внимательного нет границы
там, где поставил точку я:
продлённый призрак бытия
синее за чертой страницы,
как завтрашние облака,
и не кончается строка.*

Владимир Набоков

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Предлагаем вам продолжить путешествие в удивительный мир познания себя через литературу. И если вы любопытны и вам интересно всё новое, если у вас развито воображение и жажда жизни, если вы умеете чувствовать, размышлять и сомневаться, значит, нам по пути.

На уроках литературы в этом учебном году нашими собеседниками станут произведения русской и зарубежной классики. Конечно, у каждого из нас свой вкус, свои литературные предпочтения, свой путь к любимым авторам и книгам, но как бы ни отличались наши оценки и пристрастия, всех нас волнуют одни и те же вопросы, связанные со смыслом жизни, выбором пути, пониманием добра и зла, чести и справедливости... И как ни странно, над этими же вопросами ломало голову не одно предшествующее поколение. И все эти вечные вопросы и поиски ответа на них находили своё отражение в произведениях литературы разных времён. Изучая в школе эти произведения, вы получаете уникальную возможность вступить в диалог с ними, задать свои вопросы и искать свои ответы, а значит, формировать свой взгляд на жизнь, разобраться в самом себе, познать духовный опыт прошлого, так необходимый всем нам. Открывая для себя новые имена и произведения, каждый из нас сможет найти что-то своё, сокровенное, предназначенное только ему. Об этом и слова известного русского писателя Владимира Набокова, вынесенные в эпиграф.

На пути к вершинам искусства слова желаем вам маленьких и больших открытий, радости общения и подлинного эстетического наслаждения от встречи с прекрасным. Как писал русский поэт Валерий Брюсов:

*Пусть мой друг, разрезав том поэта,
Упьётся в нём и прелестью сонета
И буквами спокойной красоты!*

Итак, читайте и размышляйте, наслаждайтесь и переосмысливайте, спорьте и не соглашайтесь... Дерзайте и познавайте себя!

Авторы

СОДЕРЖАНИЕ

● К вершинам искусства слова

Приглашение к сотрудничеству	3
Читателю XXI столетия	7
<i>Этапы развития мировой литературы</i>	10
<i>Общечеловеческое и национальное в литературе</i>	11

● Гимн достоинствам человека: из литературы эпохи Возрождения

Искусство Возрождения в Западной Европе.	14
---	----

Вильям ШЕКСПИР:

Таинственный гений драматургии и поэзии.	22
Сонет 21	28
Сонет 25	28
Сонет 102	29
Сонет 30	30
Сонет 90	30
Сонет 66	31
<i>Особенности английского сонета.</i>	34
<i>Как сравнивать оригинал и перевод.</i>	35
Сонет 130	37
<i>К изучению трагедии «Гамлет».</i>	38
<i>О развитии трагедии на рубеже XVI—XVII веков.</i>	46
<i>Гамлет — вечный образ</i>	49

Мигель де Сервантес СААВЕДРА:

Создатель бессмертного образа Дон Кихота	52
<i>К изучению избранных глав романа</i>	
<i>«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».</i>	57

● Призыв к царству разума: из литературы эпохи Просвещения

Культура эпохи Просвещения	68
----------------------------------	----

Иоганн Вольфганг ГЁТЕ:

Светоч поэзии и науки.	74
<i>К изучению трагедии «Фауст»</i>	81
<i>Комментарий — помощник читателя.</i>	88
<i>О жанровых особенностях «Фауста».</i>	91

● От романтизма к реализму: из литературы первой половины XIX века

Истоки и развитие реализма в литературе	98
---	----

Александр Сергеевич ПУШКИН:

«... в Лете не потонет Строфа, слагаемая мной...»	102
«...Вновь я посетил...»	115
«Брожу ли я вдоль улиц шумных...»	117
«Два чувства дивно близки нам...»	118
«Отцы пустыnnики и жёны непорочны...»	119
Элегия	120
Пророк	121
Поэту	124
Обучение анализу стихотворения	125
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»	126
Понятие о философской лирике	130
К изучению романа в стихах «Евгений Онегин»	131
Понятие о романе в стихах	140
Понятие об «онегинской строфе»	144

Михаил Юрьевич ЛЕРМОНТОВ:

«...Гонимый миром странник, но только с русскою душой»	153
Родина	161
Дума	163
«Выхожу один я на дорогу...»	165
Пророк	168
«Как часто, пёстрою толпою окружён...»	169
О подготовке доклада на литературную тему	172
К изучению романа «Герой нашего времени»	174
О психологическом, социально-психологическом романах и внутреннем монологе	180

Николай Васильевич ГОГОЛЬ:

«Самая загадочная фигура в литературе»	184
К изучению повести «Шинель»	193
К изучению поэмы «Мёртвые души»	198
Понятие о сарказме как сатирическом приёме	208

«Золотое столетие» социально-психологического романа	214
--	-----

Фредерик СТЕНДАЛЬ: «Наблюдатель человеческих характеров» 215

К изучению романа «Красное и чёрное»	219
--------------------------------------	-----

Оноре де БАЛЬЗАК: «Секретарь французского общества» 226

К изучению повести «Гобсек»	232
-----------------------------	-----

К изучению романа «Отец Горио»	233
--------------------------------	-----

● Расцвет реализма: из литературы второй половины XIX века

Реализм в мировой литературе и искусстве

второй половины XIX века	244
--------------------------	-----

Ги де Мопассан: Мастер новеллы	250
<i>К изучению новеллы «Пышка»</i>	256
<i>К изучению новеллы «Мадемуазель Фифи»</i>	259
<i>К изучению новеллы «Два приятеля»</i>	260
<i>К изучению новеллы «Дядюшка Милон»</i>	260
<i>К изучению новеллы «Тётушка Соваж»</i>	261
<i>К изучению новеллы «Лунный свет»</i>	261

Генрик Иоганн ИБСЕН:

Великое восхождение северного художника	265
<i>К изучению пьесы «Кукольный дом»</i>	269

Александр Николаевич ОСТРОВСКИЙ:

Родоначальник русского национального театра	278
<i>К изучению драмы «Гроза»</i>	283
<i>К изучению драмы «Бесприданница»</i>	291
<i>О драме как литературном жанре</i>	295

Иван Сергеевич ТУРГЕНЕВ: Летописец русской интеллигенции ...

<i>К изучению романа «Отцы и дети»</i>	307
<i>Понятие о стиле писателя</i>	318

Фёдор Иванович ТЮТЧЕВ: «Поэт небесных и душевных бездн» ..

<i>«Умом Россию не понять...»</i>	329
<i>«Я помню время золотое...»</i>	330
<i>К. Б. («Я встретил вас...»)</i>	332
<i>«Слёзы людские, о слёзы людские...»</i>	333
<i>«Пошли, Господь, свою отраду...»</i>	334
<i>Осенний вечер</i>	335
<i>«Душа хотела б быть звездой...»</i>	336
<i>«О, как убийственно мы любим...»</i>	336
<i>«Нам не дано предугадать...»</i>	339

Афанасий Афанасьевич ФЕТ: «Поклонник вечной красоты»

<i>«Шёпот, робкое дыханье...»</i>	348
<i>«Ещё весны душистой нега...»</i>	349
<i>Осень</i>	350
<i>Поэтам</i>	350
<i>Чудная картина...</i>	351
<i>«Какая ночь! Как воздух чист...»</i>	353
<i>Деревня</i>	354

● В ожидании новой встречи с искусством слова

<i>Познаём себя через книгу</i>	360
<i>Словарик литературоведческих терминов</i>	362
<i>Ответы на литературные игры</i>	366
<i>Сведения об авторах эпиграфов, использованных в учебнике</i>	367

ЧИТАТЕЛЮ XXI СТОЛЕТИЯ

*Автор пишет только половину
книги: другую половину
пишет читатель.*

Джозеф Конрад

АНКЕТА
СОВРЕМЕННОГО ЧИТАТЕЛЯ

● Любите ли вы читать? Какое место в вашей жизни занимает художественная литература?

● «Книгу нужно уметь находить; её надо отыскивать; и, найдя, — беречь, хранить», — считал русский философ Василий Розанов. Удалось ли вам уже найти такие книги? Расскажите о них.

● Много веков идёт дискуссия об истинном предназначении искусства: искусство ради искусства; ради поучения или развлечения; искусство как отображение действительности. А вы как думаете? Поделитесь своими мыслями.

● Подумайте над словами русского философа Льва Шестова: «Читатель существует для писателя». Важно ли для писателя найти «своего читателя»? Можно ли перефразировать цитату и сказать, что и писатель существует для читателя?

● Давайте пофантазируем. Вы — писатель. В каком жанре вы хотели бы писать? Есть ли уже у вас первые пробы пера? Расскажите о них.

● Поделитесь, как вы находите нужную вам книгу.

● Знакомы ли вы с Интернет-библиотеками? Какие книги вас интересуют в первую очередь?

● Пользуетесь ли вы «онлайн-каталогами», чтобы удобно и быстро находить информацию о нужной вам книге?

● Знакомы ли вы с электронными книгами — «ридерами», устройствами, позволяющими читать литературу на электронных носителях, которые имитируют книгу? Как вы думаете, какое будущее ожидает электронные книги?

● Как вы относитесь к аудиокнигам? Объясните вашу позицию.

● Познакомьтесь с мыслями о чтении и читателе немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии Германа Гессе и русского писателя, переводчика Владимира Набокова. Прокомментируйте прочитанное.

О ЧТЕНИИ

Большинство людей читать не умеет, большинство даже не знает толком, зачем читает. Одни полагают чтение по большей части трудоёмким, но неизбежным путём к «образованности», и при всей своей начитанности эти люди в лучшем случае станут «образованной» публикой. Другие считают чтение лёгким удовольствием, способом убить время, в сущности, им безразлично, что читать, лишь бы скучно не было.

(...) От чтения, как от всякого шага и всякого вздоха, нужно чего-то ждать, нужно отдавать силы, чтобы взамен обрести большую силу, нужно потерять себя, чтобы обрести себя вновь более глубоко сознающим. Не имеет ценности значение истории литературы, если каждая прочитанная книга не стала нам радостью или утешением, источником силы или душевного покоя. (...)

В древности у большинства народов письмо и чтение были тайными искусстваами, доступными лишь жрецам; считалось великим, необычайным событием, если молодой человек решался приступить к изучению этих могущественных искусств. Добиться этого было непросто — к тайнам допускались лишь немногие, и это право приобреталось ценой самоотречения и жертв. (...)

Навык чтения даётся сегодня всякому, но лишь немногие понимают, какой могущественный талисман им вручён. Ребёнок, гордый своим недавно усвоенным знанием азбуки, учится читать стихи и афоризмы, затем небольшие рассказы, впервые берётся за сказки, а затем — не имеющее призвания большинство применяет своё умение читать лишь к репортажам и коммерческим газетным статьям, и лишь немногие избранные остаются во власти чар и удивительного волшебства букв и слов (ведь каждое из них некогда было волшебным словом, магическим заклинанием). Эти-то немногие и станут читателями. (...) И каждому истинному читателю бесконечно огромный мир книг открывается по-иному, каждый в нём ищет и находит ещё и себя самого.

Герман Гессе

(Перевод с немецкого Г. Снежинской)

О ЧИТАТЕЛЕ

...Как всемирная семья талантливых писателей перешагивает через национальные барьеры, так же и одарённый читатель — гражданин мира, не подчиняющийся пространственным и временным законам. (...) Позвольте мне набросать портрет этого прекрасного читателя. Он не принадлежит ни к одной определённой нации или классу. Ни один общественный надзиратель или клуб библиофилов не может распоряжаться

его душой. Его литературные вкусы не продиктованы теми юношескими чувствами, которые заставляют рядового читателя отождествлять себя с тем или иным персонажем и «пропускать описания». Чуткий, заслуживающий восхищения читатель отождествляет себя не с девушкой или юношей в книге, а с теми, кто задумал и сочинил её. Настоящий читатель не ищет сведений о России в русском романе, понимая, что Россия Толстого или Чехова — это не усреднённая историческая Россия, но особый мир, созданный воображением гения. Настоящий читатель не интересуется большими идеями: его интересуют частности. Ему нравится книга не потому, что она помогает ему обрести «связь с обществом» (если прибегнуть к чудовищному штампу критиков прогрессивной школы), а потому, что он впитывает и воспринимает каждую деталь текста, восхищается тем, чем хотел поразить его автор, сияет от изумительных образов, созданных сочинителем, магом, кудесником, художником. Воистину лучший герой, которого создаёт великий художник, — это его читатель.

Владимир Набоков

Узнаем о выдающейся личности

Имя **Владимира Владимировича Набокова** (1899–1977) широко известно по всему миру. Одна библиография научных и критических работ о нём насчитывает около 1000 страниц. Зоологи благодарны ему за то, что он открыл 20 новых видов бабочек, а свою уникальную коллекцию (4324 экземпляра) подарил Зоологическому музею Лозаннского университета (Швейцария). Шахматисты знают его как сильного игрока, который опубликовал ряд интересных шахматных задач. Благодаря его переводам англоязычное население может прочитать «Слово о полку Игореве» и «Евгения Онегина» А. С. Пушкина. Филологи изучают его литературоведческие исследования, и в первую очередь внушительные «Комментарии к “Евгению Онегину”». Ну и, конечно, весь мир знает его как талантливого прозаика, поэта и драматурга, писавшего как на русском, так и на английском языках. Его «Лолита» вошла в десятку книг, наиболее повлиявших на мировоззрение человечества. О себе В. Набоков говорил так: «Я американский писатель, рождённый в России, получивший образование в Англии, где я изучал французскую литературу перед тем, как на пятнадцать лет переселиться в Германию. ...Моя голова разговаривает по-английски, моё сердце — по-русски, и моё ухо — по-французски».

Узнать биографию этого удивительного человека, познакомиться с его произведениями вы сможете, обратившись к материалам сайта писателя <http://nabokov.niv.ru/>.

Из тайников искусства слова

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Одним из самых ярких и неповторимых видов искусства является художественная литература. Это часть культурного наследия человечества, которое с помощью словесных образов передаётся последующим поколениям. Неслучайно известный японский писатель Акутагава Рюноскэ назвал литературу искусством самовыражения с помощью слов.

Литературные произведения раскрывают своим читателям загадки разных культур, особенности быта, традиций и обычаев различных народов. **Совокупность литературных произведений разных народов, находящихся в определённом взаимодействии: в процессе взаимовлияния, взаимообогащения, полемики, уточнения, — называется мировой литературой.**

Но мировая литература — это не нагромождение книг различных народов, а живой организм, переживающий различные этапы своего становления от зарождения и до наших дней.

История литературы каждого народа имеет свои специфические особенности, обусловленные его историческим развитием. Характеристика закономерностей «жизнедеятельности» отдельных национальных литератур, их своеобразия — одна из основных задач истории мировой литературы. Вместе с тем эти литературы рассматриваются не изолированно. Они изучаются не только в своих конкретных общественно-исторических предпосылках, но и в общем контексте развития мировой литературы. Вот почему нам важно знать, когда и кем произведение написано, что стало причиной его появления.

История мировой литературы — это история формирования и утверждения высших духовных ценностей человечества. Вы уже знаете, что процесс возникновения и существования литературно-художественного творчества со времен его основания и до настоящего времени называется историко-литературным процессом.

История мировой литературы имеет следующую общепринятую в Европе **периодизацию**: *литература античности и средних веков, эпохи Возрождения, XVII–XIX столетий, рубежа XIX–XX веков, XX столетия и современного периода.* Вместе с тем важно подчеркнуть, что такая обширная и самобытная часть мировой культуры, как восточная литература, развивалась по своим законам и имеет отличную от европейской периодизацию. Для каждого из этапов развития мировой литературы характерны определённые эстетические концеп-

ции восприятия мира и человека, а также свои художественные закономерности.

1. Объясните, как вы понимаете, что такое мировая литература.
2. Раскройте понятие «*историко-литературный процесс*».
3. Самостоятельно подготовьте сообщение на тему:
 - «Особенности периодизации европейской и восточной литературы».

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ В ЛИТЕРАТУРЕ

В своеобразной летописи эпох, представленной в художественных произведениях различных народов, отражены вечные вопросы, волнующие человечество во все периоды его существования. Поэтому и называют литературу своеобразным зеркалом общечеловеческих проблем.

В великих произведениях различных народов запечатлены специфические черты национального характера.

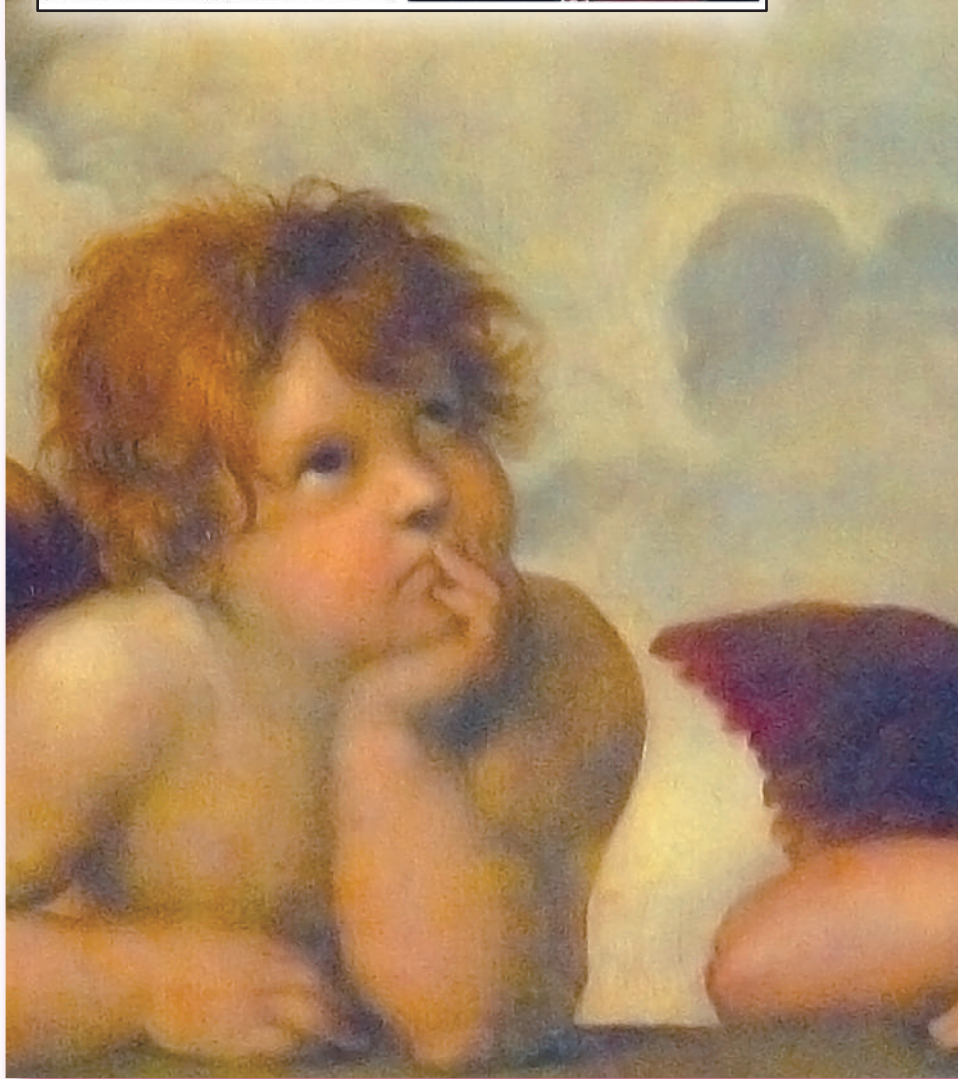
Отображение в художественных произведениях того или иного народа национальных особенностей и национального характера называется национальным в литературе.

Вместе с тем истинные шедевры искусства слова различных национальностей становятся понятными и близкими читателям, воспитанным на традициях иной культуры. Они содержат в себе *общечеловеческое значение*. Таковы творения Гомера, В. Шекспира, Дж. Байрона, А. С. Пушкина, Ж. Б. Мольера и многих других.

Как утверждает известный российский литературовед А. Аникст, «обычно поэт и художник ограничивают себя одним сюжетом, охватывающим судьбы сравнительно небольшого количества лиц. Но сила художественного обобщения в том и состоит, что история нескольких людей приобретает большой общечеловеческий смысл. (...) Частное в искусстве приобретает широкое значение».

Таким образом, в истинно художественном произведении всегда отражены *национальные*, то есть присущие именно этому народу, особенности, но проблемы, которые поднимаются автором, становятся понятны и читателям других культурных традиций. **Так в литературе органически сочетается общечеловеческое и национальное.**

1. Объясните, как вы понимаете общечеловеческое и национальное в литературе.
2. Прокомментируйте высказывание известного культуролога и литературоведа Д. С. Лихачёва: «...искусства стали нациями, в России нацией стала литература...».

ГИМН ДОСТОИНСТВАМ ЧЕЛОВЕКА:

*из литературы
эпохи*

Возрождения

*Много великого есть на свете,
но нет ничего более великого,
чем человек.*

Софокл

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ПОНЯТИЯ к разделу:

- ГУМАНИЗМ
- СОНЕТ
- ТРАГЕДИЯ
- ВЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ
- РОМАН

- Что вам запомнилось об эпохе Возрождения из ранее изученного по литературе и истории?
- Расскажите, что способствовало возникновению ренессансного мировоззрения.
- Если бы вам предложили составить список самых выдающихся представителей этого времени, кого бы вы назвали первым? Почему?
- Какие научные открытия были сделаны в эту эпоху?
- Назовите прочитанные вами произведения литературы Возрождения. Какое впечатление они произвели на вас?

ИСКУССТВО ВОЗРОЖДЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

*В каждом человеке солнце.
Только дайте ему светить.*

Сократ

Вы уже знаете, что *Возрождением* (или *Ренессансом*) называют историко-культурную эпоху перехода от Средневековья к Новому времени, ознаменованную бурным расцветом науки и искусства (XIV — начало XVII вв.). Это одна из наиболее ярких эпох в истории человечества, оказавшая огромное влияние на последующее развитие культуры. И в наши дни свободную личность, стремящуюся к гармоническому развитию, постоянному совершенствованию, к преобразованию мира силой разума и искусства, называют «человеком эпохи Возрождения».

Чем же привлекают людей XXI века времена, от которых их отделяют целые столетия? Чтобы ответить на этот вопрос, не только вспомним и обобщим ранее изученное, но и расширим наши познания.

Эпоха Возрождения пришла на смену Средневековью, основой её идеологии стал *принцип гуманизма* (от лат. *humanus* — человеческий), *согласно которому человек про-*

возглашался высшей ценностью, центром всего мироздания. Гуманисты (а именно так называли прогрессивных деятелей науки и искусства того времени) в противовес догмам католической церкви утверждали право каждой личности на свободное развитие и реализацию своих способностей. В отличие от средневековых схоластов¹, они воспринимали человека не как грешное и низкое создание, а как прекрасную физически и духовно личность. Так, итальянец Джанотто Манетти восторженно восклицал: «Какое великое и чудесное достоинство человеческого тела... Насколько благородна и совершенна душа человека». Идеалом мыслителей Возрождения был **универсальный человек**, то есть тот, кто стремился овладеть знаниями из самых различных наук, работал над развитием разнообразных способностей. Гуманисты свято верили в безграничные возможности личности, проповедовали свободу суждений и выбора. Главная идея их произведений — восприятие человека как творца своей судьбы, вершителя изменений в обществе. Именно эти мысли звучат в сочинении итальянского философа Пико делла Мирандолы «О достоинстве человека»: «Тебе дана возможность упасть до уровня животного, но одновременно ты в состоянии вознестись до уровня Бога только благодаря своей внутренней воле...». Как будто вторя ему, величайший представитель английского Возрождения Вильям Шекспир позже напишет: «Наша личность — это сад. А наша воля — его садовник».

Передовые писатели того времени, отказавшись от использования мёртвой латыни, развивали национальные языки. Вот как этот факт поэтизирует Максим Рыльский:

*На грані двох епох Петрарка й Дант колись
Прорвали мертвий круг застиглої латини,
І мови рідної потоки полились
В даль італійської долини.*

Значительную роль в формировании культуры Возрождения сыграли **идеи Реформации** (от лат. преобразование) — **движения за обновление церкви**. Толчком к нему стало выступление в 1517 г. профессора философии и богословия Виттенбергского университета (Германия) **Мартина Лютера** против Рима как центра католичества. Реформаторы критиковали католическую церковь, которая, проповедуя бедность, сама утопала в роскоши. В результате такого противостояния в ряде стран

¹ *Схола́ст* — последователь *схола́стики*, средневековой религиозно-идеалистической философии, основанной на церковных догматах.

Европы была создана новая церковь — протестантская. А в 1540 г. увидело свет послание Мартина Лютера «*Об искусстве перевода*», в котором он высказал мысль о необходимости широкого использования ресурсов народного языка. Осуществлённый им перевод Библии на немецкий язык стал важным событием в европейской культуре.

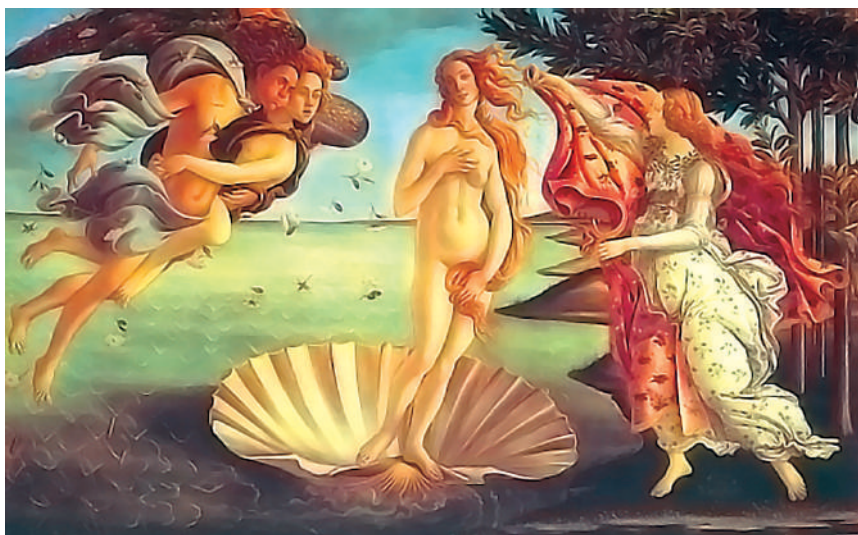
В эпоху Возрождения мощный толчок к развитию получили не только науки, но и многие искусства: литература, живопись, скульптура, архитектура, музыка. Наиболее яркими особенностями искусства этого времени являются следующие.

1. Интерес к человеку и его деятельности.

Своими произведениями гуманисты слагали гимн достоинствам человека, прославляли новый тип личности — активной, ищущей, жаждущей перемен к лучшему. Воспевая физическую и духовную красоту человека, они зачастую идеализировали определённый образ. Яркий пример тому — сонеты Петрарки, посвящённые прекрасной Лауре.

2. Обращение к античности как источнику знаний и образцу творчества.

Именно эта тенденция повлияла на название эпохи, в основу которого положена мысль о возрождении классической древности, несколько призабытой за последние столетия. Гуманисты возрождают идеал гармонически развитого человека, созданный ещё древними греками и римлянами. Они исполь-

Сандро Боттичелли. Рождение Венеры. 1482–1486

зуют сюжеты из античной истории и мифологии, обращаются к античным темам и мотивам. Так, **Шекспир**, осмысливая уроки древности, пишет трагедии *«Антоний и Клеопатра»*, *«Юлий Цезарь»*.

3. Светский характер культуры.

В эту эпоху появляется множество так называемых светских произведений, то есть жанрово и тематически не связанных с церковной литературой. Как отмечает известный литературовед Б. Пуришев, писателей Возрождения прежде всего манила земная жизнь в её красочной подлинности, динамике, захватывающих противоречиях и поражающем многообразии. Например, итальянец **Джованни Боккаччо** создаёт свой знаменитый *«Декамерон»* — сборник новелл, который открывает читателю многоцветную панораму нравов итальянского общества. Его персонажи — люди различных сословий и возрастов, с которыми происходят самые различные приключения.

4. Формирование ренессансного реализма как метода образного познания мира. В своих произведениях гуманисты показывают действительность во всём её многообразии. Чаще всего их герои — не небожители, а реальные люди, которые находятся в конкретных жизненных ситуациях, решают земные проблемы. Как правило, это сильные личности, способные неординарно мыслить и действовать. Они оказываются в центре трагического конфликта, отражающего столкновение человека с враждебным ему окружением. Такими, например, являются Гамлет из одноимённой трагедии Шекспира, Дон Кихот из романа великого испанца Мигеля Сервантеса. Для реализма Возрождения характерна также поэтизация человеческой личности, способности её к большому чувству. Это ярко отображено в прочитанной вами в 8 классе пьесе Шекспира *«Ромео и Джульетта»*.

Эпоха Возрождения по-разному проявила себя в странах Европы. Её колыбелью по праву считают Италию, в которой впервые во весь голос зазвучали идеи гуманизма.

В развитии культуры Возрождения выделяют несколько этапов:

1. Проторенессанс (XIII — начало XIV вв.). Название периода происходит от греческого слова *«протос»* — первый, т. е. подготовивший Ренессанс. Для этого периода, имевшего место исключительно в культуре Италии (точнее — в Тоскане¹ и Риме), характерно переплетение черт старого и нового. Гордостью этого времени является **Данте Алигьери** — создатель *«Божественной комедии»*.

¹ *Тосkáна* — область в Италии, столицей которой является Флоренция.

II. Раннее Возрождение (XIV–XV вв.), которое ознаменовано началом ярких проявлений основных особенностей эпохи. В литературе ими стали сонеты **Франческо Петрарки** и новеллы **Боккаччо** («Декамерон»), в живописи — картины **Боттичелли**, в скульптуре — статуи **Донателло**. В XIV в. в итальянской музыке появился новый жанр — *мадригал* (от позднелат. *matricale* — «песня на родном языке»). Это небольшое музыкально-поэтическое произведение, обычно любовно-лирического содержания, возникшее на основе пастушеских песен. Писались мадригалы на стихи современных итальянских поэтов.

III. Высокое Возрождение (конец XV в. — первая треть XVI в.), когда ренессансное искусство вступило в фазу своего наивысшего расцвета. Выдающимися представителями этого этапа в литературе были французы **Франсуа Рабле** и **Пьер Ронсар**, а также нидерландец **Эразм Роттердамский**. Именно в это время развивается героическая поэма, главный персонаж которой — человек, рождённый для великих дел. Самое известное произведение этого жанра — «*Лузиады*», написанное португальцем **Луисом Камбóэнсом** и воспевающее открытие Индии Васко де Гаммой.

Высокое Возрождение подарило миру **Леонардо да Винчи** — наиболее яркое воплощение ренессансного типа человека, в котором сочетались таланты живописца, скульптора, архитектора, музыканта, писателя и учёного. Самым известным его творением в живописи является картина «*Джоконда*», вдохновившая американского писателя XX в. Рея Дугласа Брэдли на написание новеллы «*Улыбка*», которую вы читали в 6 классе. В это же время свои бессмертные шедевры создавали такие великие мастера кисти, как **Рафаэль**, **Микеланджело**, **Тициан**. Их вдохновляли не только произведения античности, но и Библия, из которой они заимствовали сюжеты и образы.

Питер Брейгель. Падение Икара. Ок. 1558

Именно в эпоху Высокого Возрождения происходят значительные события в музыке: развиваются различные светские жанры, формируются национальные музыкальные школы.

IV. Позднее Возрождение (вторая половина XVI в. — начало XVII в.), характеризующееся кризисом гуманистического мировоззрения. В эти годы в Европе усиливается упадок экономики и торговли, католицизм ведёт активную борьбу с идеями гуманистов. Многие учёные и писатели осознают, что их идеалы разбиваются о жестокую действительность, что вера в победу добра над злом претерпевает крушение. Трагизм жизни находит своё отображение в искусстве. Яркое подтверждение тому — трагедии **Шекспира** и роман **Сервантеса** «Хитроумный идальго *Дон Кихот Ламанчский*», картины испанца **Эль Грёко**, немца **Альбрехта Дюрера**, нидерландца **Питера Брейгеля**.

Эпоха Возрождения имела различную длительность и свои национальные особенности в каждой стране Европы. Но её выдающиеся открытия, как в науке, так и в искусстве, где бы они ни были сделаны, до сих пор вызывают одинаково большой интерес у людей из самых разных уголков мира.

1. Какой принцип стал основой идеологии Возрождения? В чём его сущность?
2. Раскройте наиболее яркие особенности искусства этой эпохи.
3. Какую роль в развитии ренессансной культуры сыграла Реформация?
4. Дайте характеристику этапам Возрождения.
5. Какие литературные жанры развивались в это время?
6. Используя материал статьи, заполните в тетради такую таблицу:

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВОЗРОЖДЕНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ

Страна	Писатели-гуманисты
Италия	
Франция	
Англия	
Испания	
Нидерланды	
Португалия	

7. Что объединяет деятелей Ренессанса и приверженцев классицизма? Чем отличаются их позиции?
8. Какие идеи эпохи Возрождения, на ваш взгляд, не утратили актуальности и в наше время?
9. Есть ли среди приведённых в статье высказываний гуманистов значимые лично для вас? Если да, объясните свой выбор.
10. Каким образом ренессансное мировоззрение отражено в картинах Боттичелли, Рафаэля и Брейгеля, репродукции которых размещены в учебнике? Какие этапы эпохи они представляют?

11. Как вы думаете, почему эпиграфом к этой статье выбраны слова Сократа?
12. Слышны ли отголоски эпохи Возрождения в современной литературе? Аргументируйте ответ.

«Под сенью дружных муз»

Картины итальянца **Сандро Боттичелли** (1444 или 1445–1510) «**Рождение Венеры**» и нидерландца **Питера Брейгеля** (1525–1569) «**Падение Икара**» — яркие примеры использования сюжетов и образов античных мифов художниками Нового времени. Полотно «Рождение Венеры» посвящено богине любви и красоты, воспетой древними греками и римлянами. Венера стоит на прекрасной раковине, её золотистые кудри развеваются под дуновением бога западного ветра Зефира и его жены Хлориды. Вот как этот эпизод описан в мифе: «Около острова Киферы родилась Афродита, дочь Урана, из белоснежной пены морских волн. Лёгкий, ласкающий ветерок принёс её на остров Кипр¹. Там окружили юные Оры² вышедшую из морских волн богиню любви. Где только ступала Афродита, там пышно разрастались цветы. Весь воздух полон был благоуханием»³. По одному из предположений, на написание этой картины художника вдохновили поэтические строки Анджело Полициано, являвшегося членом кружка Лоренцо Медичи — итальянского государственного деятеля эпохи Возрождения, покровителя наук и искусств, поэта. Интересно, что представители этого кружка считали Венеру ещё и богиней человечности, которая учит людей разуму и доблести.

В основу картины нидерландского художника Питера Брейгеля положен эпизод из древнегреческого мифа о Дедале и Икаре, известного вам ещё с 6 класса. Интересно, что на полотне зритель может видеть и пахаря, и пастуха, и рыболова, но только не самого Икара. О его падении напоминают лишь брызги над водой и перья от распавшихся крыльев. Внимательно присмотревшись, в правом углу картины можно заметить едва выглядывающие из воды ноги героя. Становится понятно, что на глазах у этих людей, привычно занимающихся повседневным трудом, произошла трагедия. Но почему же никого из них не волнует гибель Икара? Почему они совершенно спокойны и даже не отвлекаются от своих дел? Ведь Питер Брейгель знал, как эта ситуация описана в поэме «Метаморфозы» древнеримского поэта Овидия (8 книга):

¹ По названию острова Кипра Афродите часто именовали *Кипридой*.

² *Оры, Горы, Хоры* (др.-греч. *Ωρα* — «времена») — богини времён года в древнегреческой мифологии, ведавшие порядком в природе. Стражи Олимпа, то открывающие, то закрывающие его облачные врата.

³ *Цитируется по книге Н. Куна «Легенды и мифы Древней Греции».*

*Каждый, увидевший их, рыбак ли с дрожащей удою,
Или с дубиной пастух, иль пахарь, на плуг приналёгший, —
Все столбенели, и их, проносящихся вольно по небу,
За неземных принимали богов.*

Перевод с латинского Сергея Шервинского

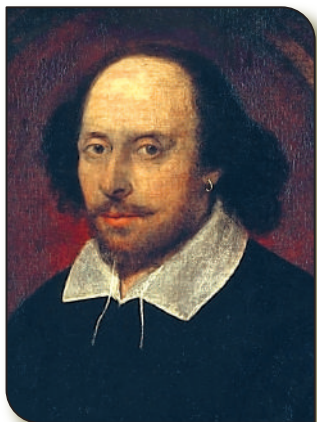
В то же время художник знал и пословицу, бытовавшую в Нидерландах: «Ни один плуг не остановится, когда кто-то умирает». Картина отражает восприятие мифа, характерное для эпохи Позднего Возрождения. Многие гуманисты, убедившись в несоответствии реальности высоким ренессансным идеям, рассматривали историю гибели Икара как предупреждение гордецам, стремящимся во что бы то ни стало достичь своей цели. Почему же люди могут быть равнодушными к поступкам, которые когда-то считались героическими? Именно этот вопрос волновал художника. Давайте над ним подумаем и мы.

Картина **Рафаэля Санти** (1483–1520) «Сикстинская Мадонна» посвящена библейским образам. Она была создана для алтаря монастыря Святого Сикста в Пьяченце по заказу папы Юлия II. Изображённая на полотне итальянского художника Богородица на протяжении веков является символом совершенной красоты и материнства. Величественно ступая по облакам, Дева Мария несёт людям своего Сына как искупительную жертву. Её взгляд, направленный сквозь зрителя, полон тревоги — она как будто предчувствует трагическую судьбу Иисуса. Тревожность ощущается и в образе Младенца, прильнувшего к матери. Слева — папа Сикст II просит Марию о заступничестве за всех молящихся. Справа изображена святая Варвара, благоговейно потупившая взор. Внимание привлекают и два ангелочка, которые задумчиво смотрят вверх, тем самым возвращая взгляд зрителя к Мадонне. Картина пробуждает чувства теплоты, восхищения красотой и переживания за Небесную Царицу и её Сына. В этом и выражается великий гуманизм Рафаэля. Созданному им образу посвящены произведения многих поэтов — Ивана Франко, Алексея Константиновича Толстого, Алексея Плещеева, Маргариты Алигер. Афанасий Фет, с творчеством которого вы познакомитесь в этом году, так и называл одно из своих стихотворений — «К Сикстинской Мадонне».

*Рафаэль Санти.
Сикстинская Мадонна.
1512–1513*

- *Какая информация о жизни и творчестве В. Шекспира, полученная в 8 классе, вас заинтересовала, запомнилась, взволновала?*
- *Расскажите, какую пьесу английского драматурга вы читали. В чём, на ваш взгляд, секрет популярности этого произведения в XXI веке?*

Вильям ШЕКСПИР
(1564–1616)

Сияние гения, чьи лучи проникают повсюду, — вот что такое Шекспир.

Виктор Гюго

ТАИНСТВЕННЫЙ ГЕНИЙ ДРАМАТУРГИИ И ПОЭЗИИ

Если спросить у любителей театра из разных стран, чьи пьесы чаще всего и с самым большим успехом ставили и ставят на современных сценах, то многие из них, не задумываясь, ответят: «Конечно же, Шекспира!» Наряду с именем Петрарки великого британца назовут и почитатели поэзии, когда возникнет вопрос о самых известных сочинителях сонетов. А историки, повествуя о правлении английской королевы Елизаветы I, нередко называют это время «эпохой Шекспира». Произведениям драматурга и поэта Вильяма Шекспира были суждены воистину неугасающая слава и поистине особенное место в сокровищнице мировой литературы.

Фамильный герб Шекспира

О его жизни сохранилось немного достоверных фактов, личность писателя овеяна легендами и преданиями. Вспомним, что, по утверждению исследователей, родился он 23 апреля 1564 г. в провинциальном городке Стрэтфорде-на-Эйвоне в семье ремесленника и торговца. Жизненные обстоятельства сложились так, что Шекспир смог получить лишь начальное образование. Увлёкшись театром, он в возрасте 23 лет отправился в Лондон с целью овладеть актёрским искусством. Следует отметить, что ремесло актёра не было в те времена в почёте. С особенной неприязнью к лицедеям относилась церковь. Ярким подтверждением этого является, например, тот факт, что служителей театра даже запрещали хоронить на территории кладбища.

Сначала Вильяму удалось устроиться простым рабочим сцены и переписчиком ролей, со временем ему начали доверять эпизодические роли. Стать великим актёром Шекспиру, видимо, так и не удалось. Но именно в Лондоне он начинает дело всей своей жизни — сочинительство. Первыми из-под его пера появляются поэмы и пьесы.

Что же представлял собой театр во времена Шекспира? Во-первых, он отличался особенным расположением и устройством сцены, которая напоминала либо трапецию, либо овал и выдавалась глубоко в партер. Это создавало иллюзию площадного действия, во время которого актёры, со всех сторон окружённые зрителями, выступали на обычных повозках. Такой эффект усиливало и отсутствие привычного для современного зрителя театрального занавеса. На самой же сцене, как правило, находились люки, из которых время от времени появлялись актёры, исполняющие роли призраков или других фантастических существ. Декорации практически отсутствовали, но обязательным элементом оформления сцены был балкон, на котором происходили самые разнообразные действия (вспомните сцену на балконе из изученной вами в 8 классе трагедии «Ромео и Джульетта»).

Во-вторых, для шекспировского театра была характерна особая исполнительская манера. Актёры часто импровизировали, отвечали на шутки зрителей. Большое внимание уделялось постановке голоса, звучание которого должно было напоминать музыку. Чтобы снять напряжение зрителей после сцен большого драматического накала, на подмостки выходили шуты.

Как и в эпоху античности, женские роли в театре времён Шекспира исполняли исключительно юноши.

Труппа, актёром которой был Шекспир, построила для своих выступлений большое здание театра,

Воссозданный театр «Глобус»

вошедшее в историю под названием «Глобус». Его украшала вывеска со словами, ставшими афоризмом: «Весь мир лицедействует». Спектакли этой труппы пользовались большим успехом, её актёров приглашали играть при дворе королей, и в 1603 году она была удостоена почётного звания «Королевские слуги». Во многом это стало возможным благодаря её талантливому драматургу, с 1599 года ставшему также и совладельцем театра. «Почти без помощи декораций, опираясь лишь на силу воображения, которое Шекспир пробуждал в зрителях, он мог заставить их увидеть в пустом пространстве сцены целую вселенную — далёкие и близкие страны, от Италии до Бермудских островов, прошлое и настоящее человечества — от Древнего Рима до Англии XVI в.»¹.

Театральная деятельность позволила Шекспиру накопить деньги и купить недвижимость в Лондоне и родном Стрэтфорде, куда он вернулся на постоянное проживание приблизительно в 1613 году. Именно в этом городке было суждено найти своё последнее пристанище великому поэту, чей гений настолько потряс мир, что до сих пор заставляет его лучшие умы думать над вопросом: «А был ли Шекспир?». Ведь не сохранилось не только никаких рукописей, но даже строки, написанной его рукой. Наиболее весомым поводом для сомнений стало странное завещание, обнаруженное спустя полтора века после смерти поэта. Оно не содержало ни одного факта, указывающего на то, что его автор имел какое-либо отношение к литературе. В результате анализа этого документа у многих учёных сложилось впечатление, что его составил самый обычный горожанин. Такие предположения были подкреплены и другими свидетельствами, например, о необразованности Шекспира. Это и способствовало возникновению так называемого **«шекспировского вопроса»**, сущность которого состоит в сомнении: был ли уроженец Стрэтфорда-на-Эйвоне Вильям Шекспир автором изданных под его именем произведений?

Исследователи, отвечающие на этот вопрос отрицательно, называют более 30 претендентов на высокое право считаться создателем непревзойдённых литературных шедевров. Чаще других встречаются имена таких известных англичан, как королева Елизавета I, мыслитель Фрэнсис Бэкон, драматург Кристофер Марло, графы Дерби, Оксфорд и Рэтленд. Российский литературовед И. Шайтанов отмечает: «Каждый год появляется новая сенсация. Однако сегодня можно сказать, что

¹ Энциклопедический словарь юного зрителя. — М.: Педагогика, 1989. — С. 15.

горожанин из Стрэтфорда-на-Эйвоне и лондонский актёр Вильям Шекспир (хотя его жизнь действительно овеяна тайнами) остаётся наиболее вероятным претендентом, намного превосходящим остальных. А его пьесы, к счастью, дошедшие до наших дней, неизмеримо увлекательнее любых детективных догадок по поводу их авторства¹.

Творчество Шекспира-драматурга принято делить на три периода:

Первый, так называемый **оптимистический (1591–1601 гг.)**, ознаменован появлением произведений, которые пронизаны верой в победу добра над злом, торжеством человечности, ума и справедливости. Наиболее известные среди них — исторические хроники² «*Ричард III*», «*Генрих IV*», а также искромётные комедии «*Укрощение строптивой*», «*Сон в летнюю ночь*», «*Венецианский купец*», «*Много шума из ничего*», «*Двенадцатая ночь*». В этот период Шекспиром были написаны и его первые трагедии: «*Тит Андроник*», «*Ромео и Джульетта*», «*Юлий Цезарь*».

Второй период (1601–1608 гг.) исследователи называют **трагическим**. Именно в это время в его произведениях звучит настроение глубокого разочарования в идее гуманистической идеализации человека, проповедуемой в эпоху Возрождения. «Чем больше Шекспир познавал жизнь, тем очевиднее становилось ему, что человек далёк от совершенства. Для него мерилом служили не мелкие и не рядовые люди. Ничтожества всегда встречались среди людей. Взор Шекспира обращался на людей по-настоящему значительных — умных, энергичных, волевых, выделяющихся различными способностями и доблестями. И вот среди этих поистине больших людей, к тому же вознесённых на самые вершины власти и могущества, он обнаруживал несовершенство даже более значительные и подчас страшные, чем у людей рядовых»,³ — писал известнейший шекспировед А. А. Аникст. Этот критический взгляд на мир наиболее ярко отображён в трагедиях «*Гамлет*», «*Отелло*», «*Король Лир*», «*Макбет*», «*Антоний и Клеопатра*».

Яркая черта *третьего*, так называемого **романтического периода (1608–1613 гг.)**, — появление произведений, в которых сочетаются черты двух драматических жанров — трагедии и комедии. С одной стороны, они пронизаны драматизмом, с другой — для них характерны счастливые финалы. Такими, например, являются трагикомедии «*Перикл*», «*Зимняя сказка*», «*Буря*».

Всего перу Шекспира принадлежит **37 пьес, 154 сонета и 2 поэмы**. Большинство из этих произведений и ныне поражает читателей силой поэтического слова, глубиной философской мысли, яркостью художественных образов.

¹ Ш а й т а н о в И. Уильям Шекспир // Энциклопедия для детей, т. 15. Всемирная литература. Ч. 1. — М.: Аванта+, 2001. — С. 449.

² *Хроника* — литературное произведение, в котором последовательно раскрывается история общественных или семейных событий в течение длительного промежутка времени.

³ А н и к с т А. Вильям Шекспир // В. Шекспир. Трагедии. Сонеты. — М.: Художественная литература, 1968. — С. 15.

1. Как вы думаете, почему о жизни Шекспира сохранилось мало достоверных сведений?
2. Расскажите об особенностях театра времён Шекспира.
3. В чём состоит сущность «шекспировского вопроса»? Каковы причины его возникновения?
4. Заполните в тетради такую таблицу:

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА ШЕКСПИРА-ДРАМАТУРГА

Название периода	Хронологические рамки	Жанры и названия произведений

5. Подготовьтесь к ролевой игре «Интервью с Шекспиром».
6. Пользуясь материалами статьи и дополнительной литературой, подготовьте рассказ о жизни и творчестве Шекспира для календаря знаменательных дат.

Узнаем о выдающейся личности

Имя Александра Абрамовича Аникста (1910–1988) известно каждому исследователю творчества Шекспира. Литературовед, доктор искусствоведения, почётный доктор литературы Бирмингемского университета подарил почитателям таланта великого британца целый ряд бесценных книг: «Первые издания Шекспира», «Шекспир: Ремесло драматурга», «Творчество Шекспира», «Шекспир», «Трагедия Шекспира “Гамлет”». В 1975 г. А. А. Аникст инициировал создание Шекспировской комиссии при Академии наук СССР и 13 лет был её бессменным председателем. Комиссия периодически организует международные конференции, научные встречи шекспиристов, издаёт сборники статей. Подробно узнать о её работе можно на сайте «Шекспировский портал». Традиционно во время Шекспировских чтений, которые проводятся в Москве каждые два года, выставляют рядом портреты английского мастера слова и российского исследователя его творчества.

Портреты А. Аникста и В. Шекспира,
традиционно выставляемые вместе в рамках Шекспировских чтений

Следует отметить, что А. А. Аникст занимался не только творчеством Шекспира. Широко известны, в частности, его работы в области западноевропейского и русского театра, книги об И. В. Гёте.

В творческой лаборатории мастера

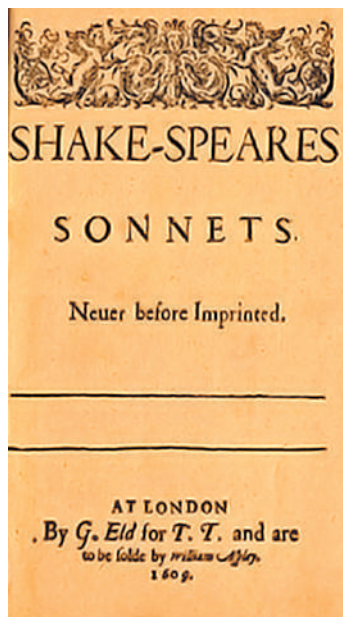
СОНЕТЫ ВИЛЬЯМА ШЕКСПИРА

Как вы уже знаете, **сонет** — один из самых ярких жанров эпохи Возрождения. Воспевая популярность этой поэтической формы, А. С. Пушкин писал:

*Суровый Дант не презирал сонета;
В нём жар любви Петрарка изливал;
Игру его любил творец Макбета;
Им скорбну мысль Камюэнс облакал.*

В Англии в конце XVI в. к этому виду поэтического искусства обращались многие писатели. Но именно сонетам Шекспира было суждено прорваться сквозь границы времени и пространства. Сборник, над которым он работал в 90-х гг. XVII в., увидел свет лишь единственный раз при жизни его автора — в 1609 г. Интересно, что сам создатель сонетов не собирался их издавать. К читателям эти сокровища поэтической мысли попали благодаря усилиям предприимчивого издателя Томаса Торпа, сопроводившего цикл сонетов следующим посвящением: «Тому единственному, кому обязаны своим появлением нижеследующие сонеты, господину W. H. — вечности, обещанной нашим бессмертным поэтом, желает доброжелатель, предпринявший напечатание их. Т. Т.» До сих пор так и не удалось установить, кто же этот таинственный W. H. Некоторые учёные предполагают, что им мог быть один из вельможных покровителей Шекспира — граф Генри Ризли Саутгемптон, другие же настаивают на кандидатуре графа Пембрука.

Сонеты Шекспира принято делить на две группы (или два цикла): *сонеты, посвящённые другу* (1–126), и *сонеты к возлюбленной* (127–154). Интересно, что личность женщины, вдохновившей поэта, тоже осталась в тайне. Шекспир даже не дал её условного имени. Читатели же,

Обложка первого издания сонетов Шекспира

опираясь на описанные им особенности внешности (смуглая и черноволосая), называют её «Смуглой леди Сонетов» (the Dark Lady of the Sonnets).

Все сонеты составляют своеобразный лирический дневник, основной темой которого являются дружба и любовь. Среди них встречаются и стихи-размышления о различных жизненных вопросах. Создавая эти произведения, «... Шекспир вступал в соперничество с великими мастерами лирики. Он стремился не столько сравниться с ними, сколько отличиться от них новизной и оригинальностью ситуаций и образов. Шекспир усилил драматизм сонетной поэзии и больше своих предшественников приблизил лирику к реальным чувствам людей»¹. Вчитаемся в строки сонета 21, в котором автор формулирует свой главный творческий принцип:

21

*Не соревнуюсь я с творцами од,
Которые раскрашенным богиням
В подарок преподносят небосвод
Со всей землёй и океаном синим.*

*Пусть они для украшения строк
Твердят в стихах, между собою споря,
О звёздах неба, о венках цветов,
О драгоценностях земли и моря.*

*В любви и в слове — правда мой закон,
И я пишу, что милая прекрасна,
Как все, кто смертной матерью рождён,*

*А не как солнце или месяц ясный.
Я не хочу хвалить любовь мою, —
Я никому её не продаю!²*

Великий Бард с иронией пишет о тех поэтах, которые образ любимой наделяют неземной красотой, возводя её в ранг божества и затемняя тем самым реальную привлекательность. А именно она — притягательна и неповторима и, безусловно, достойна воспевания. Особенно ярко эта мысль звучит в сонете 130. Согласно ренессансным традициям, лирический герой Шекспира преклоняется перед таинством любви как перед высшей ценностью человека:

25

*Кто под звездой счастливою рождён —
Гордится славой, титулом и властью.
А я судьбой скромнее награждён,
И для меня любовь — источник счастья.*

¹ А н и к с т А. Вильям Шекспир // В. Шекспир. Трагедии. Сонеты. — М.: Художественная литература, 1968. — С. 19.

² Сонеты Шекспира даны в переводе Самуила Маршак.

*Под солнцем пышно листья распростёр
Наперсник принца, ставленник вельможи.
Но гаснет солнца благосклонный взор,
И золотой подсолнух гаснет тоже.*

*Военачальник, баловень побед,
В бою последнем терпит поражение,
И всех его заслуг потерян след.
Его удел — опала и забвенье.*

*Но нет угрозы титулам моим
Пожизненным: любил, люблю, люблю.*

Для Шекспира любовь — это целая Вселенная, в которой то ярко сияет солнце, то бушует бури океан. Само это слово поэт, согласно тогдашней традиции, употребляет в широком значении: любовью он называет как чувство искренней дружбы, восхищения достоинствами друга, так и страстное преклонение перед женщиной. Его сонеты мощной рекой вливаются в русло культуры Ренессанса, для которой характерно любование совершенством человека, красотой его тела и души, восхищение чудом общения ярких индивидуальностей. Создавая гимн любви и дружбе, Великий Бард использует многие художественные средства, к которым обращались предшественники. Это, например, приём контраста, ярко прослеживающийся, в частности и в приведённом выше сонете 25 (любовь здесь противопоставляется славе, титулам и власти). Речь Шекспира необычайно метафорична, наполнена сравнениями, яркими художественными образами. Так, сонет 102 пронизывает традиционное для поэзии сравнение влюблённого с соловьём:

*Стасис Красаускас.
Иллюстрация к сонетам
Шекспира. 1966*

102

*Люблю, — но реже говорю об этом,
Люблю нежней, — но не для многих глаз.
Торгует чувством тот, что перед светом
Всю душу выставляет напоказ.*

*Тебя встречал я песней, как приветом,
Когда любовь нова была для нас.
Так соловей гремит в полночный час
Весной, но флейту забывает летом.*

*Ночь не лишится прелести своей,
Когда его умолкнут излишня.
Но музыка, звуча со всех ветвей,
Обычной став, теряет обаянье.*

*И я умолк, подобно соловью:
Своё пропел и больше не пою.*

В то же время, как отмечает А. Аникст, наряду с привычными поэтическими ассоциациями у Шекспира часто встречаются образы и сравнения неожиданные и на первый взгляд даже непоэтичные. Их он черпает из явлений, которые могут показаться совершенно далёкими от поэзии. Вспомните, встречали ли вы у кого-либо из поэтов уподобление памяти судебному процессу, на который в качестве свидетелей вызываются воспоминания? Наверное, нет. Давайте проследим, как интересно эту метафору разворачивает Шекспир:

30

*Когда на суд безмолвных, тайных дум
Я вызываю голоса бывшего, —
Утраты все приходят мне на ум,
И старой болью я болею снова.*

*Из глаз, не знавших слёз, я слёзы лью
О тех, кого во тьме таит могила,
Ищу любовь погибшую мою
И всё, что в жизни мне казалось мило.*

*Веду я счёт потерянному мной
И ужасаюсь вновь потере каждой,
И вновь плачу я дорогой ценой
За то, за что платил уже однажды!*

*Но прошлое я нахожу в тебе
И всё готов простить своей судьбе.*

В сонетах Шекспира переданы самые различные перипетии любви и дружбы. Лирический герой то радуется силе своего чувства, то переживает глубокую душевную драму. И тогда сквозь поэтические строки прорываются боль и крик души:

90

*Уж если ты разлюбишь, — так теперь,
Теперь, когда весь мир со мной в раздоре.
Будь самой горькой из моих потерь,
Но только не последней каплей горя!*

*И если скорбь дано мне превозмочь,
Не наноси удара из засады.
Пусть бурная не разрешится ночь
Дождливым утром — утром без отрады.*

*Оставь меня, но не в последний миг,
Когда от мелких бед я ослабею.
Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг,
Что это горе всех невзгод больше.
Что нет невзгод, а есть одна беда —
Твоей любви лишиться навсегда.*

Не случайно Сонеты Шекспира сравнивают с драмами — подобно тому как в драме главное действующее лицо переживает некий конфликт, так и в сонетах лирический герой проходит через сложные душевные испытания. Сначала перед читателем предстаёт человек, полный веры в справедливое устройство мира. Его иллюзии рушатся при столкновении с тёмными сторонами жизни. С особой силой тема разочарования личности в окружающей действительности звучит в сонете 66:

66

*Зову я смерть. Мне видеть нестерпёж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,
И прямоту, что глупостью сльвёт,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.
Всё мерзостно, что вижу я вокруг...
Но как тебя покинуть, милый друг!*

В основу этого сонета положена **антитеза** — автор противопоставляет человеческим добродетелям реалии окружающего мира, в котором царят ложь, жестокость и глупость. Использует автор и такой художественный приём, как **анафора** — **повтор созвучий или одинаковых слов в начале стихотворной строки или прозаической фразы**. Постоянно повторяющийся союз *и* как бы усиливает главную мысль произведения — возмущение существующим укладом жизни. Интересен этот сонет ещё и своей особой формой — он состоит всего лишь из двух предложений, первое из которых имеет 12 строк, второе — 2.

Характеризуя сонеты великого соотечественника, известный английский поэт-романтик Вильям Вордсворт назвал их «ключом, которым Шекспир открыл своё сердце». Для творческих читателей разных эпох они стали ещё одним незаменимым ключом — тем, который открывает сердца и души их самих.

Размышляем, обсуждаем

1. Кого имеет в виду А. С. Пушкин, говоря в поэтических строчках о сонете: «Игру его любил творец Макбета»?
2. Расскажите, что вы знаете об истории издания сонетов Шекспира. На какие группы их принято делить?
3. Поделитесь своими впечатлениями от прочитанных сонетов.
4. Какой из сонетов понравился вам больше всего? Объясните свой выбор.
5. Какие мысли, настроения и чувства переданы в приведённых сонетах?
6. Подумайте, какие строки из сонета 21 вы бы назвали творческим кредо Шекспира. Обоснуйте свой ответ.
7. Согласны ли вы с тем, что основной приём, используемый автором в сонете 25, — контраст? Аргументируйте.
8. Как вы думаете, в каких строках сконцентрирована главная мысль сонета 102?
9. В чём состоит художественное своеобразие сонета 30?
10. Прослушайте сонет 90 в исполнении А. Пугачёвой. Соответствует ли, на ваш взгляд, музыкальная интерпретация этого произведения его содержанию?
11. Каким вы представляете лирического героя сонета 66? Обоснуйте свой ответ.
12. Проанализируйте художественные особенности сонета 66.
13. Прокомментируйте слова В. Вордсворта о сонетах Шекспира.
14. Соответствует ли форма прочитанных сонетов форме сонетов Петрарки? Обоснуйте свой ответ.
15. Подготовьте выразительное чтение наизусть 1–2 сонетов.
16. В чём новизна и оригинальность сонетов Шекспира?

На заметку юному исследователю

Одна из интереснейших тем для исследования — «Судьба переводов сонетов В. Шекспира на украинский и русский языки». Работа над переводами сонетов Великого Барда стала школой мастерства для многих переводчиков.

Первые переводы сонетов Шекспира на русский язык появились в 40-е и 50-е годы XIX века. Они были осуществлены графом Иваном Мамуней. Уже в 1880 г. увидело свет «Полное собрание сонетов Виллиама Шекспира», подготовленное Н. В. Гербелем. В 1884 г. были опубликованы переводы В. Г. Бенедиктова и Ф. А. Червинского. Важным событием в русской шекспириане стал выход в начале XX века пятитомного собрания сочинений Великого Барда под редакцией С. А. Венгерова. Пятый том, содержащий сонеты в интерпретации 16 переводчиков, был опубликован в 1904 г. Свои работы представили В. Брюсов, Н. Холодковский, Т. Щепкина-Куперник и многие другие. Следующим значительным шагом в освоении лири-

ческого наследия Шекспира стало издание в 1914 г. полного собрания сонетов в переводе Модеста Чайковского, брата выдающегося композитора. В дальнейшем шекспировские сонеты переводили Н. Гумилёв, В. Набоков, Б. Пастернак.

Ярким явлением в русской переводной литературе стал сборник сонетов в интерпретации С. Маршака (1948 г.), который в стихотворении «1616–1949» (именно в 1949 г. вышло второе издание сборника) писал:

*Я перевёл Шекспировы сонеты.
Пушай поэт, покинув старый дом,
Заговорит на языке другом,
В другие дни, в другом краю планеты.*

*Соратником его мы признаём,
Защитником свободы, правды, мира.
Недаром имя славное Шекспира
По-русски значит: потрясай копьём¹.*

*Три сотни раз и тридцать раз и три
Со дня его кончины очертила
Земля урочный путь вокруг светила,
Свергались троны, падали цари...*

*А гордый стих и в скромном переводе
Служил и служит правде и свободе.*

Русскому писателю и переводчику, который прекрасно владел английским языком и хорошо знал английскую культуру (изучал их в Британии), удалось передать всё очарование произведений В. Шекспира.

До конца жизни над полным переводом сонетов великого британца на русский язык работал харьковский языковед, поэт, теоретик и практик перевода А. М. Финкель. Его переводы увидели свет уже после смерти автора в книге «Шекспировские чтения» (1977). С тех пор появилось множество новых интерпретаций сонетов Шекспира.

В Украине впервые к лирике Шекспира обратился Иван Франко, который перевёл 12 сонетов. Следует отметить, что его интерпретации появились в условиях царившего тогда в Российской империи запрета переводов на украинский язык. Преследованиями украинских переводчиков объясняется тот факт, что первый полный перевод сонетария Шекспира на украинский язык появился в диаспоре. Его осуществил в середине XX ст. Игорь Костецкий, который проживал в Германии. В 1966 г. сонеты великого британца были изданы в мастерских переводах Дмитрия Паламарчука. Именно о них известный отечественный теоретик и практик перевода Виктор Коп-

¹ Фамилия великого драматурга и поэта *Shakespeare* в переводе с английского означает «*потрясающий копьём*».

тилов писал: «Шекспировы сонеты — это сто пятьдесят четыре драгоценных камня, отшлифованные гением великого британца. Есть среди них синие сапфиры признаний в верной и чистой любви, есть зелёные изумруды раздумий о жизни, о её цели и смысле, есть красные рубины гнева и отчаяния и прозрачные бриллианты мудрого спокойствия. Все эти сокровища Д. Паламарчук с любовью передаёт украинскому читателю, пытаясь нигде не нарушить того равновесия содержания и формы, которое присуще произведениям их автора». Знаменательно то, что треть сонетов мастер слова перевёл, пребывая в застенках сталинского лагеря, который находился в заполярной Инте. В то время здесь незаслуженно отбывали наказание многие представители украинской культуры. Произведения классиков зарубежной литературы туда передавались тайно. Королева Англии Елизавета II, узнав о героическом поступке переводчика, послала ему письмо с благодарностью. Но действующее правительство сделало всё возможное, чтобы адресат так и не получил это послание.

Кроме названных поэтов, сонеты Шекспира на украинский язык переводили М. Славинский, П. Грабовский, М. Рыльский, Д. Павлычко и многие другие.

Из тайников искусства слова

ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО СОНЕТА

Вы уже знаете, что *сонет* — это стихотворный лирический жанр из 14 строк, построенный по строгой схеме: два четверостишия (*катрены*) и два трёхстишия (*терцеты*). Именно такая классическая форма характерна для сонетов Петрарки. Но, читая сонеты Шекспира, вы обратили внимание, что при определённой схожести (те же 14 строк) они всё же имеют иную структуру. **Английская форма сонета состоит из трёх катренов и одного двустишия (*дистиха*).** Строится английский сонет, как правило, по такой схеме:

Итог — это своеобразный вывод, который иногда может быть очень неожиданным. Следует отметить, что английский сонет отличается и своеобразной рифмовкой: *abab cdcd efef gg* (как вы помните, в итальянском сонете применялся иной порядок: в катренах — *abba abba* или *abab abab*, в терцетах — *cde cde* или *cde dcd*).

Поскольку именно такие особенности характерны и для сонетов Шекспира, то английскую систему создания сонетов часто называют *шекспировской*.

1. Продолжите предложение: «Сонет — это ...».
2. Кто из поэтов обращался к этому жанру?
3. Какова структура английского сонета?
4. Определите рифмовку двух сонетов Шекспира (на выбор). Совпадает ли она с традиционной для английского сонета?

«Умеючи, и клад находят...»

КАК СРАВНИВАТЬ ОРИГИНАЛ И ПЕРЕВОД

Вы уже знаете, что шедевры зарубежной литературы большинству читателей становятся доступными благодаря переводу. Что же такое *художественный перевод*? Это воссоздание художественного произведения, написанного на одном языке, средствами другого языка. Первичный же текст, с которого делают перевод, называют *оригиналом*. Чтобы дать вторую жизнь оригиналу, переводчику необходимо обладать различными знаниями и умениями. Прежде всего — владеть двумя языками: языком автора произведения и тем, на который оно переводится. Особенности трудности подстерегают переводчиков произведений, отделённых от нас большим временным расстоянием. Так, переводчики Гомера и Вергилия должны знать древнегреческий и латинский — так называемые «мёртвые» языки, то есть те, которые уже давно не звучат. А переводчик сонетов и пьес Шекспира обязан овладеть тайнами староанглийского языка. Но этого недостаточно, необходимо знать также обстоятельства написания произведения, особенности исторического и культурного развития народа, которому оно принадлежит. Кроме того, важно, чтобы все эти знания сочетались с творческим началом, писательским талантом.

В отличие от переводчиков официально-деловых, публицистических и научных текстов, которые

Владимир Фаворский.
Обложка к сонетам
В. Шекспира. 1948

стремятся к дословной точности, автор художественного перевода заботится, прежде всего, о сохранении гармонии содержания и формы оригинала. Особенного мастерства требует воспроизведение поэзии, поскольку переводчику приходится думать о сохранении ритма, рифмы, стихотворного размера оригинала. Так, при переводе сонетов Шекспира необходимо передать форму английского сонета, перекрёстную рифмовку. В таких условиях невозможно избежать определённых потерь. Но настоящий мастер перевода всегда стремится сохранить самые важные элементы произведения, которые отражают его своеобразие. Поэтому, сравнивая перевод с оригиналом, важно искать ответ на три вопроса: *что* (сохранено, изменено, утрачено, дополнено)? *Как это повлияло на сохранение или изменение содержания и формы произведения в целом? Почему переводчик прибегнул к таким изменениям?*

Для удобства анализа оригинала и перевода поэтического произведения часто используют **подстрочник** — **дословный перевод, который передаёт содержание и некоторые особенности формы оригинала.**

Сравнивая оригинал и перевод, можно использовать такую памятку:

1. Проанализируйте особенности содержания и формы оригинала. Определите, какие элементы являются наиболее важными.

2. Проследите, к каким изменениям прибегает переводчик (*пропуски, замены, новые элементы в переводе*).

3. Подумайте, чем можно объяснить эти изменения.

4. Установите характер потерь (*основные или второстепенные элементы произведения*).

5. Сделайте вывод о близости перевода к оригиналу.

Давайте попробуем сравнить оригинал и перевод сонета 130. Для тех, кто не изучает английский язык, интересным может быть сравнение подстрочника и перевода С. Маршака.

Оригинал

130

*My mistress' eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red than her lips' red;
If snow be white, why then her breasts are dun;
If hairs be wires, black wires grow on her head.*

*I have seen roses damask'd, red and white,
But no such roses see I in her cheeks;
And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks.*

*I love to hear her speak, yet well I know
That music hath a far more pleasing sound;
I grant I never saw a goddess go;
My mistress, when she walks, treads on the ground:
And yet, by heaven, I think my love as rare
As any she belied with false compare.*

Подстрочник

130

*Глаза моей любимой совершенно не похожи на солнце;
коралл гораздо краснее, чем её красные губы;
если снег бел, то почему её груди темны;
если волосы бывают проволоками, чёрные проволоки растут у неё
на голове.
Я видел тканые розы разных цветов, алые и белые,
но таких роз на её щеках я не видел;
и некоторые запахи вызывают больше удовольствия,
чем дух, исходящий от моей любимой.
Я люблю слушать, как она говорит, хотя я хорошо знаю,
что звуки музыки намного приятнее;
я признаю, что никогда не видел, как ходят богини, —
моя любимая ступает по земле тяжело.
И всё же, клянусь небом, я думаю, что моя любовь такая же
замечательная,
как любая, оболганная фальшивыми сравнениями.*

Перевод С. Маршака

130

*Её глаза на звёзды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И чёрной проволокой вьётся прядь.
С дамасской розой, алой или белой,
Нельзя сравнить оттенок этих щёк.
А тело пахнет так, как пахнет тело,
Не как фиалки нежный лепесток.
Ты не найдёшь в ней совершенных линий,
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.
И всё ж она уступит тем едва ли,
Кого в сравненьях пышных оболгали.*

Размышляем, обсуждаем

1. Какими мыслями, чувствами, настроениями пронизаны тексты оригинала и перевода?
2. Какой предстаёт женщина в оригинале? Похожа ли она на героинь Петрарки? А в переводе?
3. Отобразена ли в переводе тема и идея оригинала?
4. Сохранены ли переводчиком основные художественные средства, использованные Шекспиром?
5. Обратите внимание на новые слова, высказывания, пропуски слов в переводе. Как они отразились на содержании произведения? Чем их можно объяснить?
6. Удалось ли переводчику сохранить структуру сонета Шекспира? Обоснуйте свой ответ.
7. Аргументируйте или опровергните такую мысль: *«Маршак мастерски передал особенности сонета 130»*.
8. Напишите сочинение-миниатюру на тему:
 - «Сто тридцатый сонет Шекспира сквозь призму перевода Маршака».
9. Попробуйте самостоятельно перевести сонет 130 Шекспира на русский и/или украинский язык.

К ИЗУЧЕНИЮ ТРАГЕДИИ «ГАМЛЕТ»

В творческой лаборатории мастера

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СЮЖЕТ ТРАГЕДИИ «ГАМЛЕТ»

История создания. Трагедия *«Гамлет»* (1600–1601) — один из наиболее ярких образцов мировой драматургии. Иван Франко подчёркивал, что эта пьеса по праву считается самым гениальным произведением Шекспира. Следует отметить, что сюжеты для своих пьес он, как правило, заимствовал у других авторов. Не исключением была и рассматриваемая трагедия. Источником истории стало предание, впервые записанное датским летописцем XII века **Саксоном Грамматиком**. Оно рассказывает о юном принце Амлете, жившем в языческие времена в Ютландии (Дании). Его отец совместно со своим младшим братом правил страной. Решив полностью захватить власть, дядя Амлета убивает короля и женится на его вдове. Принц жаждет отомстить за смерть отца и, чтобы приспать бдительность своих врагов, притворяется сумасшедшим. Ему удаётся расправиться с убийцей и придворными, предавшими отца. Он долго и счастливо правит Ютландией, но судьба не даёт ему возможности умереть своей смертью: Амлет погибает на поле боя от руки другого своего дяди.

Это летописное предание переработал в своих *«Трагических историях»* (1876) французский автор Франсуа де Бельфорé. А неизвестный английский драматург написал пьесу *«Гамлет»*, которая шла в Лондоне в 80-х гг. XVI в. На основе этих источников и создана трагедия Шекспира.

Сюжет. События пьесы происходят в городе Эльсиноре, в резиденции датских королей. На территории королевского замка появляется Призрак, *«совсем такой, как был король покойный»*. Об этой новости узнаёт принц Гамлет — сын недавно умершего правителя. Он встречается с Призраком, и тот рассказывает ему о страшных событиях:

*... Слушай, Гамлет:
Идёт молва, что я, уснув в саду,
Ужален был змеей; так ухо Дании
Поддельной басней о моей кончине
Обмануто; но знай, мой сын достойный:
Змей, поразивший твоего отца,
Надел его венец¹.*

Так принц узнаёт о том, что отца убил его родной дядя Клавдий, вскоре после похорон женившийся на матери Гамлета. Призрак просит отомстить за злодеяние. Гамлет, поражённый случившимся, решает во что бы то ни стало убедиться в достоверности услышанного. Чтобы не вызывать подозрений у новоявленного короля и его свиты, он притворяется безумным.

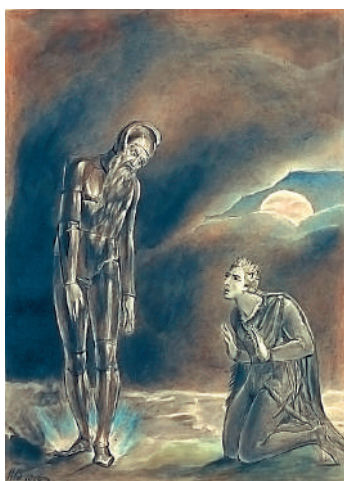
В это время в замок приезжает бродячий театр. Гамлет обращается к актёрам с просьбой разыграть сцену убийства, в основе которой — события, рассказанные Призраком. Он предполагает, что во время спектакля Клавдий каким-то образом обязательно выдаст себя. Гамлета мучает вопрос: как быть в этой сложной ситуации, вправе ли он лишать жизни этого человека:

*Быть или не быть — таков вопрос;
Что благородней духом — покоряться
Працам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчась на море смут, сразить их
Противоборством? Умереть, уснуть —
И только; и сказать, сном кончаешь
Тоску и тысячу природных мук,
Наследье плоти, — как такой развязки
Не жаждать? Умереть, уснуть. — Уснуть!
И видеть сны, быть может? Вот в чём трудность;
Какие сны приснятся в смертном сне,
Когда мы сбросим этот бранный шум,
Вот что сбивает нас; вот где причина*

¹ Текст трагедии *«Гамлет»* даётся в переводе Михаила Лозинского.

Того, что бедствия так долговечны;
 Кто съёс бы плети и глумление века,
 Гнёт сильного, насмешку гордеца,
 Боль презренной любви, судей неправду,
 Заносчивость властей и оскорбленья,
 Чинимые безропотной заслуге,
 Когда б он сам мог дать себе расчёт
 Простым кинжалом? Кто бы плёлся с ношей,
 Чтоб охать и потеть под нудной жизнью,
 Когда бы страх чего-то после смерти,
 Безвестный край, откуда нет возврата
 Земным скитальцам, — волю не смущал,
 Внушая нам терпеть невзгоды наши
 И не спешить к другим, от нас сокрытым?
 Так трусами нас делает раздумье,
 И так решимости природный цвет
 Хиреет под налётом мысли бледным,
 И начинанья, взнёсшиеся мощно,
 Сворачивая в сторону свой ход,
 Теряют имя действия. Но тише!
 Офелия? — В твоих молитвах, нимфа,
 Да вспомнятся мои грехи.

Король внимательно смотрит пьесу и, не выдержав испытания приготовленной ему «мышеловкой», сразу же после сцены убийства уходит. Гамлет понимает, что этот факт доказывает вину Клавдия. В отчаянии он упрекает мать в том, что она, выйдя замуж за убийцу,

Вильям Блейк.
 Гамлет и призрак его Отца.
 Начало XIX в.

тем самым оскорбила честь покойного короля. Опасаясь действий Гамлета, Клавдий отправляет его в Англию. Туда же он посылает письмо с приказом убить племянника. Принцу всё же удаётся спастись и вернуться на родину. Но коварный родственник подносит ему чашу с отравленным вином. Умирая, Гамлет успевает смертельно ранить короля. Датский престол достаётся норвежскому принцу Фортинбрасу.

Почему же Гамлет так долго и мучительно размышлял над вопросом: мстить или не мстить за смерть отца? Что останавливало его, человека, жившего во времена средневековья, когда кровная месть считалась обыденной? Над этой тайной размышляли и размышляют многие читатели. Если бы

это была трусость, то ответ был бы слишком прост. Давайте и мы, анализируя трагедию, попытаемся приблизиться к разгадке.

Размышляем, обсуждаем

Акт первый

1. Какие события происходят на площадке перед замком?
2. Что во внешности призрака напоминало умершего короля Дании? Подтвердите ответ цитатами.
3. Найдите и прокомментируйте первую реплику Гамлета и авторскую ремарку, которая её сопровождает.
4. Чем Гамлет выделяется среди других персонажей?
5. Выразительно прочитайте монолог Гамлета (*сцена 2*). Какие чувства переполняют его душу?
6. Как относятся к принцу окружающие? Отвечая, используйте текст трагедии.
7. Какую тайну раскрывает Гамлету тень его отца?
8. Выразительно прочитайте обращение Гамлета к его друзьям (*сцена 5*). Подумайте, о каких намерениях принца могут свидетельствовать эти слова?
9. Как вы понимаете образное высказывание:

*Разлажен жизни ход, и в этот ад
Закинут я, чтоб всё пошло на лад!*

В чём Гамлет видит своё предназначение?

10. Поделитесь своими первыми впечатлениями от главного героя пьесы.

Акт второй

1. Подготовьте чтение в лицах диалога Офелии и Полония.
2. Что беспокоит Офелию? Как её отец объясняет изменения в поведении Гамлета?
3. Проанализируйте разговор Гамлета с Полонием, Розенкранцем и Гильденстерном. Подумайте, подтверждает или опровергает этот эпизод слухи о сумасшествии принца?
4. Прокомментируйте слова Гамлета: «Дания — тюрьма».
5. Каким образом главный герой решил удостовериться в правдивости рассказа Призрака?
6. Сравните обращение Гамлета к друзьям (*акт первый, сцена 5*) с последующими событиями. Подумайте, в чём причина изменения поведения принца?

Акт третий

1. Подумайте, зачем король устраивает встречу Офелии и Гамлета.
2. Определите роль монолога «*Быть или не быть*» в раскрытии образа главного героя. Какие художественные средства использованы в этом тексте?

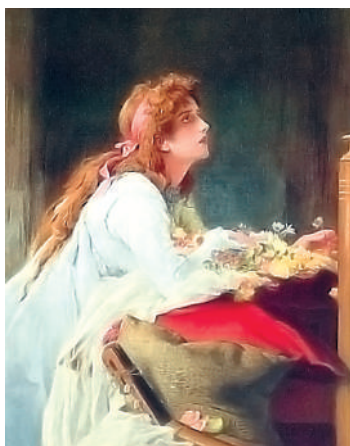
3. Подготовьте выразительное чтение этого монолога.
4. Прочитайте в лицах диалог Офелии и Гамлета. Какие мысли и чувства навеял вам этот эпизод?
5. Какой вывод сделал король о причинах сумасшествия Гамлета?
6. Прочитайте, какие советы даёт Клавдию Полоний в сцене первой. Как это характеризует придворного?
7. Почему Гамлет поручает именно Горацио следить за королём? Аргументируйте ответ цитатами.
8. Удалось ли принцу убедиться в своих подозрениях?

Акт четвёртый

1. Прочитайте, как Гамлет характеризует Розенкранца и Гильденстерна. Какое сравнение он использует и почему?
2. Объясните роль авторских ремарок в сцене второй.
3. Устно подготовьте режиссёрское решение сцены пятой (советы актёрам, декораторам, осветителям).
4. Как раскрывается характер короля в сцене седьмой? Почему он выбирает орудием мщения именно Лаэрта?

Акт пятый

1. Подумайте, с какой целью автор ввёл в пьесу сцену на кладбище?
2. Проанализируйте эпизод прощания с Офелией. Прокомментируйте поведение Гамлета.
3. Внимательно рассмотрите репродукции картин М. Стоуна и Дж. У. Уотерхауса. Как вы думаете, что в образе девушки стремились подчеркнуть эти художники конца XIX — начала XX веков?

Марк Стоун.
Офелия. 1888

Джон Уильям Уотерхаус.
Офелия. 1910

4. Какое наказание Гамлет устроил Розенкранцу и Гильденстерну? Подумайте, справедливо ли он поступил?
5. Расскажите о событиях, которые завершают пьесу.
6. Как в финале проявляет себя Горацио? Оправдалось ли ваше предыдущее представление об этом персонаже?
7. Выразительно прочитайте слова Горацио, в которых дана характеристика событиям трагедии.

Постигаем глубину литературно-критической мысли

«Тот странный мир, в котором он живёт, — в конце концов наш мир. Он — тот мрачный человек, каким мы все можем стать при определённом стечении обстоятельств... Он воплощает неудовлетворённость души жизнью, где нет необходимой ей гармонии».

Виктор Гюго

«Кого же мы видим перед собою после того, как дух исчез? Молодого ли героя, жаждущего мести? Прирождённого ли государя, счастливого возможностью вызвать на бой узурпатора своей короны? Нет! Изумление и уныние охватывает одинокого, он ожесточается на улыбающихся злодеев, клянётся не забывать покойника, а кончает многозначительным вздохом: «Свихнулось время, горе мне, рождённому, чтоб вновь его вправить!»

Эти слова, мне кажется, дают ключ ко всему поведению Гамлета, и мне ясно, что хотел изобразить Шекспир: великое деяние, возложенное на душу, которой деяние это не под силу... Здесь дуб посажен в драгоценный сосуд, которому годится принять в своё лоно лишь нежные цветы, корни распирают сосуд, и он гибнет.

Прекрасное, чистое, благородное, высоконравственное существо, лишённое силы чувства, делающей героя, гибнет под бременем, которого он не смог ни снести, ни сбросить, всякий долг для него священ, а этот непомерно тяжёл. От него требуют невозможного, — невозможного не самого по себе, а того, что для него невозможно».

Иоганн Вольфганг Гёте

«Он весь живёт для самого себя, он эгоист; <...> он скептик и вечно возится и носится с самим собою».

Иван Тургенев

«...Трагедия Шекспира изображает сложный характер в его развитии. Гамлет на протяжении действия обнаруживает то силу, то слабость. Мы видим его и колеблющимся и действующим решительно. С начала и до конца он является честным человеком, отдающим себе отчёт в своём поведении и ищущим правильного пути в жизненной борьбе. Как мы видели, путь этот был для него тяжёлым, связанным с мучительными душевными переживаниями и потерями, ибо ему

Скульптура Гамлета
(фрагмент памятника
Шекспиру в Стрэтфорде)

славу человека, неспособного к действиям. Ведь он на наших глазах убивает Полония, отправляет на верную смерть Розенкранца и Гильденстерна, побеждает в поединке Лаэрта и приканчивает Клавдия. Не говорим уже о том, что косвенно Гамлет является виновником

Эжен Делакруа. Гамлет
и Горацио на кладбище. 1839

пришлось отказаться от любимой. Но перед нами не расслабленный человек, а герой, обладающий подлинным мужеством, которое и помогло ему пройти через все испытания с честью.

Не является Гамлет и бездейственным человеком. Разве можно назвать бездействием духовные искания героя? Ведь мысль тоже есть форма человеческой активности, и этой способностью Гамлет, как мы знаем, наделён в особенно большой мере. Однако мы не хотим этим сказать, что активность Гамлета происходит только в интеллектуальной сфере. Он действует непрерывно. Каждое его столкновение с другими лицами, за исключением Горацио, представляет собой поединок взглядов и чувств.

Наконец, Гамлет действует и в самом прямом смысле слова. Можно только удивляться тому, что он заслужил после всего этого считать, что Гамлет ничего не делает и на протяжении всей трагедии только предаётся размышлениям?

Хотя мы видим, что Гамлет совершил больше убийств, чем его враг Клавдий, тем не менее, как правило, никто этого не замечает и не принимает в расчёт. Нас самих больше интересует и волнует то, что думает Гамлет, чем то, что он делает, и поэтому мы не замечаем деятельного характера героя. Мастерство Шекспира в том и проявилось, что он направил наше внимание не столько на внешние события, сколько на душевные переживания героя, а они полны трагизма.

Трагедия заключается для Гамлета не только в том, что мир ужасен, но и в том, что он должен ринуться в пучину зла, для того чтобы бороться с ним. Он сознаёт, что сам далёк от совершенства, и, действительно, его поведение обнаруживает, что зло, царящее в жизни, в какой-то мере пятнает и его. Трагическая ирония жизненных обстоятельств приводит Гамлета к тому, что он, выступающий мстителем за убитого отца, сам тоже убивает отца Лаэрта и Офелии, и сын Полония мстит ему».

Александр Аникст

1. Как вы думаете, почему образ Гамлета вызывает различные толкования?
2. Какая из представленных точек зрения вам наиболее близка? Почему?
3. Подготовьте сообщение на тему:
 - «Образ Гамлета сквозь призму литературной критики».

В творческой лаборатории мастера

О СВОЕОБРАЗИИ ДРАМАТУРГИИ ШЕКСПИРА

«Художественная система драматургии Шекспира выросла на почве традиций народного театра и лишь немногим обязана наследию античного театра. Драма классической древности отличалась строгим единством построения. В пьесах античных авторов действие, как правило, происходило в одном месте и на протяжении краткого периода, около суток; сюжет содержал лишь одно событие, изображавшееся без каких-либо отклонений. В трагедиях действие вообще начиналось уже накануне развязки конфликта.

Драматургия Шекспира не скована никакими жёсткими рамками. Пьеса изображает не одно событие, а цепь происшествий, зритель видит зарождение, развитие, усложнение и развязку со множеством всевозможных подробностей. Нередко перед ним проходит вся жизнь человека. А рядом с судьбой главного героя и героини показаны и судьбы остальных участников событий.

Шекспир часто ведёт две, а то и три параллельные линии действия. Некоторые эпизоды не всегда связаны с главным действием, но по-своему и они необходимы, — для создания атмосферы и для обрисовки жизненных условий, в которых развивается трагедийный или комический конфликт.

Сравнивая два типа драмы, немецкий критик начала XIX века Август Вильгельм Шлёгел метко определил, что античная трагедия скульптурна, а трагедия Шекспира — живописна. И действительно, в античной драме величественная и неизменная фигура героя или героини подобна прекрасной статуе, тогда как в пьесах Шекспира

много разнообразных персонажей, и в целом его драмы подобны пёстрым, многокрасочным картинам с обилием интересных деталей.

Древность строго разграничивала пьесы по их общей тональности, тогда были либо мрачные, либо весёлые представления — трагедии или комедии. У Шекспира в одной пьесе уживается серьёзное со смешным, и в его трагедиях немало шутовства, а в комедиях подчас происходят события, находящиеся на грани трагического.

Шекспир принёс в драму важные новые художественные принципы, которых до него вообще не было в искусстве. Характеры героев в древней драме обладали лишь одной какой-нибудь важной чертой. Шекспир создал героев и героинь, наделённых чертами духовно богатой живой личности. Вместе с тем он показал характеры своих героев в развитии. Эти художественные нововведения обогатили не только искусство, но и понимание природы человека».

Из статьи Александра Аникста «Вильям Шекспир»

Савва Бродский. Фронтиспис книги «В. Шекспир. Гамлет. Сонеты. Ромео и Джульетта». 1975—1979

Из тайников искусства слова

О РАЗВИТИИ ТРАГЕДИИ НА РУБЕЖЕ XVI—XVII ВЕКОВ

Давайте вспомним, что *трагедией* называют драматическое произведение, в котором изображаются исключительно острые жизненные конфликты, приводящие, как правило, к гибели персонажа.

Возник этот жанр ещё в Древней Греции. Наиболее ярко он представлен в творчестве Эсхила, Софокла и Еврипида. Второй эпохой высшего расцвета трагедии стал рубеж XVI—XVII веков, ознаменованный трагедиями англичанина Шекспира, испанцев Лопе де Вега и Кальдерона. Их основной темой является столкновение благородной личности с миром зла. В отличие от античных трагедий, где герои полностью подчинены внешним обстоятельствам, персонажи Шекспира

предстают творцами своей судьбы, которая зависит не от воли всемогущих богов, а от их действий, мыслей и чувств. Конфликты трагедий этого времени воплощали не мифологическое видение мира, а несовершенство его общественного строя. Герои трагедий Шекспира — это сильные личности, находящие в себе мужество бросить вызов окружающему миру, бороться против несправедливости и жестокости, царящих в нём. Кроме того, душа шекспировских героев подвержена глубоким противоречиям, пытаясь разрешить которые, они испытывают сильнейшие муки. Для персонажей античных трагедий такое внутреннее раздвоение не характерно.

1. Продолжите предложение: *«Трагедия — это...»*.
2. Чем трагедии Шекспира отличаются от античных?
3. Воплощены ли описанные выше особенности шекспировской трагедии в пьесе «Гамлет»? Аргументируйте свой ответ.

«Под сенью дружеских муз»

Трагедия Шекспира «Гамлет» не сходит с театральных подмостков и киноэкранов. Многие актёры мечтали и мечтают сыграть роль датского принца. Блестяще реализовать эту мечту удалось американцу **Эдвину Буту**, француженке **Саре Бернар**, англичанину **Лоуренсу Оливье**, поляку **Даниэлу Ольбрыхскому**. В современном российском театральном и кинематографическом искусствах образ Гамлета воплощали **Василий Качалов**, **Иннокентий Смоктуновский**, **Олег Янковский**, **Евгений Миронов**. Особенное место трагедия Шекспира заняла в творческой судьбе **Владимира Высоцкого**, на протяжении почти 9 лет игравшего роль Гамлета на сцене Московского театра на Таганке (режиссёр **Юрий Любимов**). Своеобразным был костюм актёра, выполненный не в традициях эпохи Шекспира. В свитере и с гитарой в руках на сцене появлялся Гамлет нового времени, как будто только что зашедший с московской улицы. В интервью Высоцкий говорил: «Роль Гамлета, пожалуй, любимая. Почему? Во-первых, это самая лучшая пьеса в мире, во-вторых, это — Гамлет! Содержание пьесы знают все и, придя в театр, смотря фильмы, следят порой за игрой актёров. Нам хотелось, чтобы зритель следил не за тем, как мы играем, а за жизнью людей. Мне кажется, пьеса прочитана Любимовым чисто, без всякой шелухи. И мой Гамлет совсем не инфантилен. Он многое знает, он не решает: быть или не быть, убивать или не убивать. Его бесит то, что человечество решает этот вопрос со дня рождения и всё никак не может решить, и всё должно убивать, убивать... Значит, что-то не в порядке в этом мире».

Перед началом спектакля актёр традиционно исполнял песню на стихи Бориса Пастернака «Гамлет»:

Вечный образ Гамлета в актёрском воплощении Сары Бернар, Владимира Высоцкого, Киану Ривза, Иннокентия Смоктуновского

*Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далёком отголоске,
Что случится на моём веку.*

*На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.*

*Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идёт другая драма,
И на этот раз меня уволь.*

*Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, всё тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.*

Эти поэтические строки были написаны в 1946 г., а в 1972 г. появилось стихотворение Высоцкого «Мой Гамлет». Роль датского принца была последней в биографии российского поэта, певца и актёра.

Интересно, что произведения Шекспира занимают первое место в мире по количеству экранизаций (их почти 700). Второе место в этом списке принадлежит киноверсиям произведений Чарльза Диккенса.

из тайников искусства слова

ГАМЛЕТ — ВЕЧНЫЙ ОБРАЗ

Изучая в 9 классе трагедию Эсхила «Прометей прикованный», вы уже говорили о так называемых *вечных образах*, которые по глубине художественного воплощения выходят за пределы конкретных произведений и отображённой в них эпохи.

Как правило, эти образы многоцветны и многозначны, что и даёт возможность писателям по-своему переосмыслить их, открыть читателю какие-то, возможно, ещё не разгаданные им грани характера персонажа. Для многих любителей литературы Гамлет — это не просто датский принц, живший в далёкие от нас времена. Его имя ассоциируется, прежде всего, с присущей человеку способностью сомневаться и искать.

Кроме Бориса Пастернака и Владимира Высоцкого, в русской поэзии к этому образу обращались Александр Блок (стихотворение «Я — Гамлет»), Марина Цветаева (цикл «Гамлет») и многие другие. Иван Тургенев создал персонаж-вариацию шекспировского образа в рассказе «Гамлет Шигровского уезда». Интересно, что события этого произведения происходят в России в XIX веке.

Важное место образ Гамлета занимает и в украинской литературе. Ему посвящены стихотворения Максима Рыльского «Принц Данський», Евгена Плужника «Ходить. Все ходит...», Бориса Олійника «XX вік і Гамлет», поэма Микола Бажана «Смерть Гамлета».

1. Какие образы называют вечными?
2. Почему, на ваш взгляд, образ Гамлета стал «вечным»?
3. Кто из русских и украинских писателей обращался в своём творчестве к образу Гамлета?
4. Чем определяется важность образа Гамлета для молодого человека XXI столетия?

На заметку юному исследователю

В поиске интересных материалов о Шекспире вам поможет «Украинский шекспировский портал» (www.shakespeare.zp.ua), на котором размещена информация по таким направлениям:

- историко-культурный контекст, в котором творил Шекспир;
- биография великого британца;
- исследования его творчества украинскими литературоведами и переводоведами;
- жизнь произведений Шекспира в различных видах искусства.

Здесь вы можете также ознакомиться с условиями конкурсов юных шекспироведов.

Подытожим изученное

1. Исправьте записи невнимательного читателя:
 - Шекспир родился 23 апреля 1616 г. в Лондоне.
 - Перу Шекспира принадлежит 35 пьес, 152 сонета и 2 поэмы.
2. Подготовьтесь к дискуссии «*Был ли Шекспир?*». Используя материалы учебника и дополнительную литературу, подберите аргументы к разрешению шекспировского вопроса¹.
3. Напишите предисловие к сборнику произведений Шекспира, в котором будут представлены его сонеты и трагедия «Гамлет».
4. Каким вы представляете лирического героя сонетов Шекспира?
5. Чем английский сонет отличается от итальянского?
6. Подготовьте сообщение о своеобразии драматургии Шекспира.
7. Какой конфликт находится в центре трагедии «Гамлет»?
8. Определите завязку, кульминацию и развязку в сюжете пьесы.
9. На какие группы можно разделить персонажей?
10. В чём состоит трагедия Гамлета? Что заставило его надеть маску *безумия*?
11. Дайте оценку мира, который окружает Гамлета.
12. Почему монолог «*Быть или не быть*» называют высшей точкой раздумий и сомнений главного героя?
13. Внимательно рассмотрите скульптурное изображение Гамлета (с. 44). Как вы думаете, почему скульптор изобразил принца именно так?
14. Сравните сонет 66 и монолог «*Быть или не быть*».
15. Демонстрирует ли автор свою позицию по отношению к изображаемому в трагедии? Аргументируйте ответ.

¹ В подготовке к дискуссии можно использовать книгу И. Г и л и л о в а «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса» (М.: Международные отношения, 2000), в которой предложена новая версия разгадки «шекспировского вопроса».

16. Докажите, что «Гамлет» — философская трагедия.
17. Подготовьте доклад на одну из тем:
 - «Система образов трагедии В. Шекспира “Гамлет”»;
 - «Проблематика пьесы».
18. Чем похожи датское предание о принце Амлете и история, рассказанная Шекспиром? Что в них различного?
19. Смотрели ли вы спектакли, художественные фильмы, созданные по трагедии «Гамлет»? Если да, то сравните их с первоисточником.
20. Представьте идеи для создания афиши к современной постановке пьесы.

Прогулки по местам великих вдохновений

Шекспиру и его героям посвящено множество разнообразных памятников и на его родине, и за её пределами. Среди наиболее интересных — монументальный скульптурный ансамбль, открытый в 1888 г. в Стрэтфорде (скульптор — **Рональд Сатерленд Гауэр**). Великий драматург и поэт восседает на высоком постаменте, украшенном лавровыми венками. Вокруг него — фигуры четырёх литературных героев — Леди Макбет, рыцаря-шута Джона Фальстафа, юного принца — будущего короля Генриха V — и Гамлета, склонившегося над черепом бедного Йорика. Выбор этих персонажей не случаен. Скульптор таким образом стремился подчеркнуть четыре грани дарования Шекспира — гениального создателя трагедий, комедий, любителя истории и философии.

Монумент Шекспиру в Стрэтфорде