Вильям Шекспир

К 375-летию со дня рождения

«Что развивается в трагедии? какая цель ее? Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная... Вот почему Шекспир велик...», — писал Пушкин, восхищенный «многогранным гением Шекспира».

В эпоху Возрождения, когда рушился старый феодальный строй и в борьбе с ним возникало новое буржуазное общество, человек высвобождался из пут духовной диктатуры церкви. Перед ним раскрылись новые широкие горизонты, родилось ощущение богатства и полноты жизни.

«Это был величайший прогрессивный переворот, пережитый до того человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страстности и характеру, по многосторонности и учености» (Энгельс).

Таким титаном Возрождения был Вильям Шекспир (1564—1616), драматургия которого представляет собою одну из величайших вершин мирового искусства. Шекспир органически воспринял все наиболее прогрессивные идеи своего века, сконцентрировал их в своем творчестве, облек их в плоть и кровь своих бессмертных спенических образов.

Шекспир верит в неограниченные возможности человека, призывает его к активности, к полноценной, осмысленной и яркой жизни.

В центре творчества Шекспира — человеческая личность, прославление разума, энергии, могучих страстей человека. Он выступает против неравноправия рас и сословий.

«Странно мне,
Что кровь людей различных — если вместе
Ее смешать — одна перед другой
Не различается ни теплотой, ни весом,
Ни краскою, а между тем она
В глазах людей исполнена отличий!»
(«Бонец всему делу венец»).

Для Шекспира благородство — это внутреннее достоинство человека, проявляющееся во всей его деятельности, это под-

линная правдивость мыслей и поступков, глубокая человечность в отношении к людям, к народу. Благородство не зависит ни от знатности происхождения, ни от расы, ни от цвета кожи.

Шекспир выступает борцом за новую гуманистическую мораль, за благородный разум, за искренность и естественность человеческих чувств. Вера в грядущую победу гуманистических начал особенно четко проявляется в первый период творчества Шекспира, когда были созданы его солнечные, полные жизнелюбности смеха и сочных красок комедии («Много шума из ничего», «Сон в летнюю ночь», «Два веронца», «Двенадцатая ночь», «Виндзорские кумушки»), прославляющие любовь и молодость. «В одном только первом акте «Виндзорских кумушек», — писал Энгельс Марксу 10 декабря 1873 г., — больше жизни и движения, чем во всей немецкой литературе».

Даже в основной шекспировской трагедии первого периода — «Ромео и Джульетта» — ясно и вдохновенно звучит оптимистическая тема любви, побеждающей не только перегородки феодальной вражды, но и смерть.

Тогда же были созданы и замечательные хроники, изображающие самые драматические эпизоды истории Англии, грандиозную картину гибели феодализма. Шекспир беспощадно осудил кровавый ужас феодальных распри, осудил горбуна-убийцу короля Ричарда III и жалкого шута на троне — Ричарда II. Но Шекспир еще надеется на возможность установления справедливой власти гуманного монарха (Генрих V).

Жизнь наносит тяжкий удар по шекспировскому оптимизму. Распад феодальных отношений привел не к разумной свободе, а к утверждению новой формы угнетения человека человеком. Это наполняет Шекспира горечью. Во втором периоде своего творчества он создает суровые трагедии, самые великие свои произведения:

«Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет». Великий драматург бичует эгоизм, корыстолюбие, пошлость, низость, моральный нигилизм. Его идеал — свободная, благородная, полноценная, гармонически развитая человеческая личность.

Шекспир, создавая образ ростовщика Шейлока, выступает с такой же обличающей силой против человека, ставшего рабом золота, как он выступал против закабаления человека церковью и феодалами. Шекспир шел дальше своей эпохи. Он видел многие противоречия, характерные не только для эпохи распада феодализма, но и для собственного, эксплуататорского строя вообще.

Сущность трагизма у Шекспира — это столкновение высокой моральной человечности с эгоистической подлостью собственника-хищника.

Герои Шекспира — гуманисты. Гамлет, Отелло, Корделия борются против несправедливости и эгоизма. Гамлет выступает не просто как мститель за убийство своего отца отчимом-лялей, вероломно захватившим престол. Преступление Клавдия и свое личное несчастье Гамлет воспринимает как одно из самых гнусных проявлений мирового зла. Самое главное для него — то, что «век вывихнут», что «весь мир — тюрма». И хотя Гамлет одинок, он отважно вступает в борьбу с королем и его низкопосклонной придворной челядью, с порочными лицемерами, с людьми, утерявшими человеческое достоинство.

Вот перед нами Отелло, мужественный и благородный представитель лучших людей Возрождения, и рядом с ним бессердечный карьерист Яго, который воплощает в себе самые порочные стороны эгоизма и корыстолюбия. Этот расчетливый негодяй, уверенный во всеобщей продажности, нагло отрицающий какую бы то ни было мораль, опутывает сетями клеветы Отелло и Лездемону, губя их своей черной интригой. Яго — воплощение зла эгоистического общества, богом которого стало золото.

От жестокого корыстолюбия этого общества страдают и отдельные личности и народ. Это замечательно выражено в трагедии «Король Лир». Шекспир создает исключительно смелую драматическую ситуацию: он берет одного из властителей жизни, могущественного короля Лира, и показывает,

как жестокая алчность его неблагодарных дочерей низвергает короля в самую пучину бедствий и нищеты. Обездоленный Лир на собственном опыте познает злоеший ужас нищеты. У бездомного Лира, скитающего в бурю по степи, вырываются слова искреннего сочувствия страдающему народу:

«Несчастные, нагие бедняки,
Гонимые безжалостною бурей, —
Как, бесприютным и с голодным брюхом,
В дырявом рубище, как вам бороться
С такою непогодой? О, как мало
Об этом думал я!»

В этих горячих словах сострадания к народу, в стремлении к справедливости — сущность борьбы шекспировских героев. Этим они близки к народу. Мечта о свободном, могучем человеке — это мечта народа, воплотившего ее в своем фольклоре.

В пьесах Шекспира народ выступает, как судья поступков героев. Он выразительно безмолвствует, когда на престол восходит запятнанный кровью Ричард III, он сочувствует гонимому при дворе Гамлету. Шут в «Короле Лире» — представитель народной мудрости — бичует кощунственную неблагодарность дочерей и сопутствует Лиру в его скитаниях. Народ в лице ярко написанных сочными красками шутов, мотыльщиков, слуг, плебеев составляет реалистический фон, хор трагедии, выносящий осуждение или одобрение героям. Вера в человека не покидает Шекспира и в последний, третий период его творчества, когда была написана «Буря». Прославляя победу человека над стихиями природы, Шекспир налегает на мирное разрешение конфликтов. Эта утопическая надежда окрашивает последние пьесы Шекспира.

Сила шекспировского реализма в том, что он показывает историю, эпоху, идеи, моральные истины через конкретные образы живых людей. Герой является воплощением эпохи, сохраняя в то же время полностью свою индивидуальность. Герой Шекспира — это история, воплощенная в человеке.

С тем же широким всеобъемлющим диапазоном, который характерен для всего творчества Шекспира, он показывает и внутренний мир героя в многообразии страстей и чувств, в движении, в борьбе. Каж-

дый герой Шекспира — это как бы целостный мир, и великий драматург ни разу не повторяется в 37 написанных им пьесах.

Нужно было великое мастерство художника-реалиста, чтобы показать героя, как сгусток типических черт эпохи, сохранив в то же время его неповторимую живую индивидуальность. Нужна была творческая смелость, чтобы с такой широтой взгляда на человеческую природу изображать противоречивость чувств и мыслей человека, его титаническую борьбу. В этом — основа мужественного реализма Шекспира, который не боится показывать дурное в хорошем, комическое в трагическом, который изображает человека во всей его сложной противоречивости.

Понимание диалектической природы человека составляет основную особенность шекспировского реализма. Поэтому характеры у Шекспира получаются такими значимыми и многосторонними.

Пафос Шекспира в том, что он создал величественные образы могучих и смелых людей. Мудрость Шекспира в том, что он обращается не только к разуму. Никогда его герои не становятся отвлеченными схемами, несмотря на глубокий философский смысл их образа. Шекспир обращается непосредственно к человеческому сердцу, он заставляет зрителя трепетать за судьбу героев, он сочетает поэтический лиризм с драматической насыщенностью действия.

Творчество Шекспира помогает нам глубже понять жизнь. Оно исполнено огромной эмоциональной силы, которая волнует людей вот уж более трех столетий.

Великая мудрость шекспировского гуманизма, высокое мастерство его реалистического изображения жизни — вот в чем разгадка «вечности» Шекспира.

Маркс и Энгельс высоко ценили гений Шекспира, познавательную силу и жизненность его творчества, его замечательный реализм. И в переписке с Лассалем они призывают больше «шекспиризировать», изображать героев живыми, полнокровными людьми. Энгельс указывает на огромную роль шекспировского творческого метода для будущей драмы: «... полное слияние большой идейной глубины, сознательного исторического содержания... с шекспировской живостью и богатством действия, будет ве-

роятно достигнуто лишь в будущем и, может быть, вовсе даже не немцами».

Только наша советская драма, взяв все ценное из литературного наследия Шекспира, сможет достигнуть завещанного Энгельсом полного слияния большой идейной глубины и шекспировского реализма. Но, к сожалению, многие наши драматурги пока еще мало учатся у Шекспира: они еще увязают в схематизме и тусклом бытописательстве. Они, живущие в эпоху несравненно более титаническую, чем Ренессанс, имеют все возможности достичь больших высот искусства, чем лучшие мастера прошлого. У них есть тот «осознанный исторический смысл», которого требует Энгельс от будущей драмы, и этот смысл — то, чем живет наша страна, — борьба за коммунизм. Нашим драматургам нужно учиться у Шекспира широте обобщений, глубине изображения характеров, высокому мастерству.

К этому призывал советских драматургов гениальный художник пролетариата А. М. Горький: «...Строитель нового мира и должен быть главным героем современной драмы. А для того, чтоб изобразить этого героя с должной силой и яркостью слова, нужно учиться писать пьесы у старых, непревзойденных мастеров этой литературной формы и больше всего — у Шекспира».

Шекспир стал близок нашему зрителю и читателю. Об этом лучше всего свидетельствует то, что на протяжении одного только 1938 года советскими театрами было осуществлено более двухсот постановок шекспировских пьес. К искусству Шекспира приближаются народы нашей многонациональной страны. Произведения Шекспира переведены на языки 22 народностей Советского Союза.

Этот глубокий интерес к Шекспиру со стороны трудящихся нашей страны блестяще доказывает огромный культурный рост советского зрителя. Шекспир имеет исключительное воспитательное значение: он не только учит мужеству и личному достоинству, но он воспитывает и совершенствует эстетические вкусы зрителей.

М. ЗАБЛУДОВСКИЙ.