

ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИЙ ГУМАНИЗМ

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ была временем величайших достижений во всех областях художественного развития. Творчество Шекспира является грандиозным итогом и завершением этой эпохи.

На заглавном листе первого собрания шекспировских пьес (так называемое «Фоллио 1623 года») значится: «Вильяма Шекспира комедии, истории (то, что мы называем теперь «историческими хрониками»), трагедии». Это были основные жанры, которые знал театр того времени, и возможности каждого из них были предельно развиты гениальным драматургом.

Впрочем, границы между этими тремя основными жанрами не становились для него непреодолимыми. Есть у Шекспира комедии, действие в которых приобретает трагическое направление, например «Мера за меру»; есть хроники, являющиеся в полном смысле этого слова трагедиями. А прославленное вторжение комического в самые напряженные моменты действия шекспировских трагедий свидетельствует о том, что определенные драматические жанры были для драматурга лишь возможностью показать действительность во всей ее полноте.

Эпоха Возрождения необычайно расширила само представление о современном мире, и драматургия Шекспира отражала это новое мироощущение эпохи: местом действия его пьес становится весь мир. Конечно, чаще всего это его родная английская земля, но как часто действие комедий, хроник, трагедий переносится то во Францию, то в итальянские города — Падую, Верону, Мантую, Венецию, то на Кипр или Сицилию, в Наварру, Богемию. И если далеко не всегда Шекспир действительно изображает названные им места действия и какая-нибудь «Иллирия» становится у него лишь условным обозначением все той же Англии, то сам этот принцип, подчеркивающий многообразие современного мира, полон значения.

Грандиозен и исторический размах шекспировской драматургии. Действие «Короля Лира» относится к IX веку до нашей эры, ряд трагедий обращает нас к временам древнего Рима и, наконец, к относительно более близкой эпохе — XIV—XV векам английской истории. Это обширная область хроник, показывающих ход тех исторических процессов, результатом которых явилась

современная Шекспиру действительность. Крушение феодальной Англии, кровавое самонравление феодалов в бесконечных войнах, укрепление централизованной королевской власти, формирование национального государства — все это предстает перед нами.

И если одновременно с тремя хрониками, посвященными Генриху VI, и хроникой «Ричард III», начинающий свой путь Шекспир пишет еще «Комедию ошибок» и «Укрощение строптивой», произведения, излучающие так много света, то уже в этом сочетании заключен пафос великих ожиданий Шекспира.

В ГУМАНИСТИЧЕСКОМ восприятии современной действительности, в жизненной любви и чувстве уверенности, что перед человеком открывается время огромных возможностей, — основа великих творческих открытий Шекспира. Маркс и Энгельс говорили, что в философском творчестве Бэкона «материя улыбается своим поэтически-чувственным блеском всему человеку». Это полностью относится и к современнику Бэкона — Шекспиру.

С самого начала реализм великого драматурга проявляется не только в невиданной широте охвата действительности, но и в стремлении проникнуть в сокровенные недра этой действительности. Шекспир видит не только то, что совершается в верхних открытых наблюдениям слоях, но и в глубинах жизни. Им осознаны коренные социальные противоречия времени.

Шекспир никогда не забывает о том, что рядом с миром богатых существуют голодные, нищие, лишенные крова социальные низы, и напоминает об этом постоянно и разными способами. Поверженный Лир думает в самый трагический момент своей жизни о «бездомных, нагих, горемыках», о бедных людях «в лохмотьях, с непокрытой головой и с тощим брюхом».

Реализм Шекспира идет и дальше. Во второй части хроники «Генриха VI» изображается историческое восстание Джека Кэда, на сцене появляются суконщики, мясники, ткачи с их революционной программой: «...правителями должны быть люди грядущие. А потому мы должны стать правителями».

Шекспир не стоит на стороне восставших, но он не может молчать о кипевшем повсюду и открыто проявлявшемся возмущении обездоленных и говорит правду о

тех побуждениях, которыми руководствовались Джек Кэд и его сторонники. Шекспир показывает и то, с каким презрением третируют Кэда защитники существовавшего порядка, как стремились унижить людей, посягнувших на власть богатых и знатных. Шекспир всегда относился с глубоким уважением к народ-

ным низам, и это имел в виду Маркс, когда говорил о «гордом крестьянстве Шекспира». Достаточно вспомнить, как показаны в «Ричарде III» и «Генрихе V» крестьяне-солдаты. Это люди, исполненные достоинства.

В ПЬЕСАХ ШЕКСПИРА социальные контрасты всюду и постоянно обнажены. На раскаленной почве совершаются их действия, и это придает шекспировским произведениям тот колорит исторической подлинности, глубины и объемности, который мы так ощущаем.

Это важнейшая особенность шекспировского реализма. Его драматургия была остро-современной, злободневной, и даже там, где действие относилось к далекому прошлому, очень часто тогдашний зритель находил отзвук своего времени. Так, «толпа восставших горожан с кольями, дубинами и другим оружием», выходом которой на сцену открывается «Кориолан», могла иметь прямое отношение не только к действительности древнего Рима, но и к голодному бунту в одном графстве неподалеку от Лондона.

Всеобъемлющий шекспировский реализм, постигавший всю полноту и всю сложность социальной действи-

тельности, открывал необыкновенные возможности изображения современного человека.

Человек, окидывающий изумленным взором всю ширь открывающегося перед ним мира, встает перед нами в знаменитом монологе Гамлета. «Что за мастерское создание — человек! Как благороден разумом! Как беспределен в своих способностях, обличьях и движениях! Как точен и чудесен в действии!.. Краса вселенной! Вещь всего живущего!».

И в Отелло, Дездемоне, Ромео, Джульетте и в других совершеннейших созданиях Шекспира воплощается это гуманистическое представление о человеке.

Оно находит свое глубочайшее выражение в образе Гамлета, ибо Гамлет — это то великое раскрепощение человеческого разума, которое было достигнуто всей деятельностью передовых умов Возрождения.

Сила реализма Шекспира заключена и в том, что новые отношения, возникавшие на месте потерпевшего свое неизбежное крушение феодального строя, оставляют мир не менее враждебным человеку, чем было раньше. В «этом отталкивающем мире» многие великие надежды по-прежнему остаются утопией, не приносят человеку той желанной гармонии, того счастья, которых он добивался.

В мучительном раздвоении, в сомнениях Гамлета, в его смелой и мужественной догадке, что провозглашенные им безграничные возможности человека останутся неосуществленными, с особой мощью проявляется реализм Шекспира. При всей своей сложности и противоречивости фигура Гамлета остается очень цельной, Гамлет находит окончательный выход в борьбе, в действительности.

Шекспир очень проникновенно судит о тех новых буржуазных отношениях, которые приходило на смену феодальным отношениям. В «Тимоне Афинском» он осуждает социальные условия, основой которых является поклонение «золотому бовану», яростно обличает власть денег и порождаемое этой властью человеконенавистничество.

ПОСЛЕДНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Шекспира, в частности «Буря», являющаяся его поэтическим завещанием, остаются на той же почве реализма, которая составляет основу всего его

творчества. Но вместе с тем эти произведения приобретают утопический характер. Просперо в «Буре» — это уже фаустовский тип, ищущий какого-то магического средства для того, чтобы овладеть тайнами природы и подчинить людям ее могучие силы. Образ Просперо — одно из самых прекрасных воплощений человеческого идеала эпохи Возрождения, одна из самых горделивых фигур шекспировского творчества.

Реализм этого последнего произведения проявляется не только в грандиозном образе Просперо, думающего о счастье всех людей. Он проявляется и в том, как обнажен в пьесе цинизм колониального угнетения, являющегося столь характерной особенностью шекспировской современности. Драматургом показаны отношения, установившиеся между «цивилизованными англичанами» и «дикарями» на тех самых островах, где рождалась возвышенная утопия Просперо. Реализм Шекспира беспощаден. Он не признает полуправды.

Охватив своим взором весь современный ему мир, постигнув всю сложность «подлинного течения событий», представших пред ним, Шекспир выражает уверенность в победе человека, в неисчерпаемости его сил.

Творчество Шекспира для всего последующего развития всемирной литературы было образцом и примером реализма, проникающего в самую суть действительности. Горький, видевший в Шекспире «величайшего драматурга мира», постоянно призывал советскую литературу следовать Шекспиру, изучать его неоценимый творческий опыт, смелее «шекспиризировать». Этот мудрый совет Горького напоминает нам о масштабности новаторских исканий социалистического реализма.

Все области советского искусства во всем его многонациональном богатстве теснейше связаны с наследием Шекспира. Этот титан Возрождения никогда не был у нас почитаемой классической реликвией — он всегда был нашим современником, участником той великой борьбы за светлое будущее человечества, которую ведет советский народ.

Освещенные светом гуманизма, произведения Шекспира живут в нашей стране большой жизнью в служат созиданию нового.

И. АНИСИМОВ.