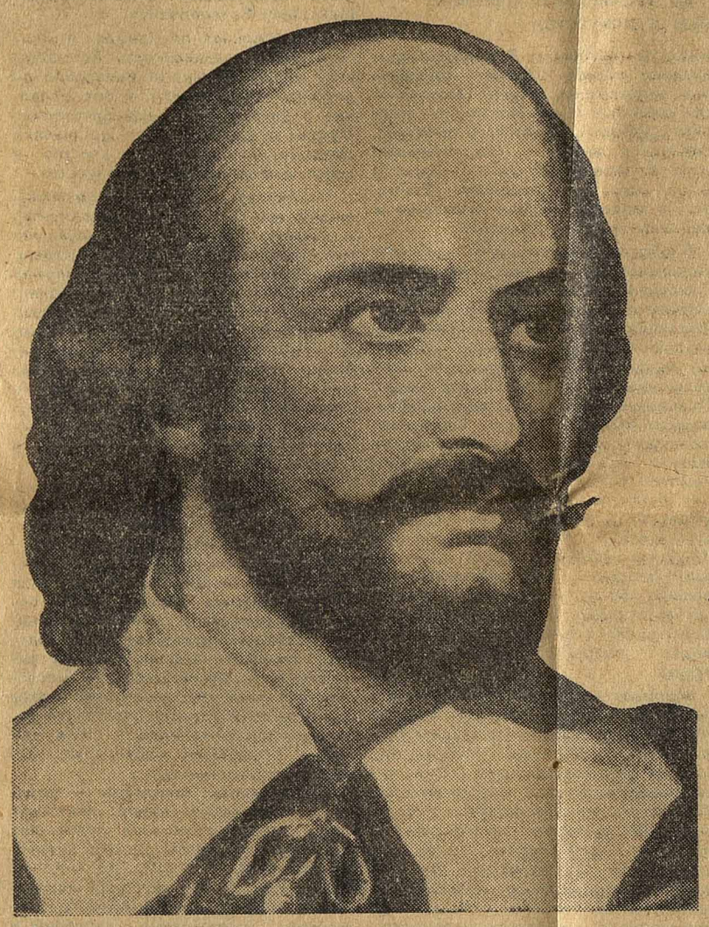
СМЕНА
г. Ленинград
23 АПР 1964

1564 ТИТАН РАЗУМА и БОРЬБЫ 1964



ЧЕТЫРЕСТА лет назад, 23 апреля 1564 года, туманная Британия подарила миру великого человека. Прошли века, сменились поколения. Но и сегодня гениальный поэт, замечательный драматург, большой философ и тончайший знаток человеческой души волнует сердца людей. Гений Шекспира бессмертен.

ШЕКСПИР всегда был одним из наиболее почитаемых в России художников-иноземцев. Но Россия не только благоговела перед гением. Русские писатели, начиная с Радищева и кончая Горьким, стремились глубоко и всесторонне осознать секрет неотразимого влияния великого драматурга на человечество.

Когда мы произносим имя Шекспира, четыреста лет, отделяющие нас сегодня от дня рождения великого художника, словно бы сокращаются: настолько близким и дорогим стал он для современников.

Глубокий интерес, который всегда проявляли советские писатели, особенно драматурги, к наследию Шекспира, не был, конечно, случайным. Споры, разгоравшиеся вокруг Шекспира, были тесно связаны с поисками советской литературой творческих принципов, с особенностями литературной борьбы. Шекспир становился как бы участником этих споров и поисков, опорой в борьбе за реалистические и народные основы советской литературы.

РОДИВШЕЕСЯ в период перехода от феодального общества к буржуазному и явившее собою высшее достижение культуры эпохи Возрождения, творчество Шекспира с его могучим реализмом, его титаническими характерами и конфликтами оказалось исторически закономерно очень близким идеалам, нравственным и художественным поискам литературы, запечатлевшей великую историческую ломку капиталистической формации и созидание идущего ей на смену нового общественного строя.

Еще до Октябрьской революции в сложной и напряженной борьбе с декадентством, различного рода модернистскими течениями и натурализмом писатели и критики революционного направления находили в творчестве Шекспира могучую опору. Особенно часто обращались к наследию Шекспира Горький и Луначарский. Для них Шекспир всегда оставался гениальным художником-реалистом, правдиво отразившим в своих произведениях целую эпоху и оказавшим огромное влияние на развитие всей мировой литературы.

В конкретной литературной борьбе и Горький и Луначарский постоянно обращались к наследию Шекспира для утверждения идеалов гражданского, народного искусства. Анализируя, например, состояние современной трагедии и намечая особенности нового народного театра, Луначарский в статье «Задачи дня» (1908 г.) противопоставляет «декадентски-мистическому» театру, бегущему от действительности, «бунтующему» против реализма, театр Шекспира.

«Задача ясна, — писал Луначарский, — вызвать все молодое, свежее, здоровое из недр «культурного» общества для создания «варварского», социалистического, высокого искусства, для воскрешения Шекспира, Шиллера и многих других титанов старины, для сближения великого искусства с великими господами будущего — народом».

Мысли Горького о том, что «народ — не только сила, создающая все материальные ценности», но что «он — единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных», и рассмотрение им опыта мировой литературы под этим углом зрения имели исключительное значение в борьбе за утверждение основных принципов литературы социалистического реализма. Горький подчеркивал, что лучшие образы-типы, созданные Шекспиром (как и многими другими великими художниками — Мильтоном, Данте, Гете, Шиллером), уходят своими истоками в народное творчество. Таковы, например, Отелло и Гамлет. И эта их основа, оплодотворенная гуманистической мыслью гения, делает их бессмертными. Идеи и образы Шекспира приближают будущее.

Таким образом, уже на заре формирования литературы социалистического реализма, поставившей в качестве главной своей задачи служение народным массам и их освободительной борьбе, шекспировское наследие, проникнутое пафосом утверждения личности, свободной от средневековых догм и консервативного мышления, воспевающее победу разума и право человека на естественное проявление чувств, воспринималось как близкое задачам нового времени. Реализм Шекспира, его метод художественного анализа социальной действительности, наличие высоких человеческих идеалов способствовали укреплению позиций писателей, закладывавших основы новой литературы.

ПОСЛЕ революции интерес советской литературы и прежде всего крупнейших писателей к Шекспиру еще более углубился и расширился. Даже в период наиболее сложных поисков методологических основ нашей литературы, как, например, в 20-е годы, творчество Шекспира постоянно привлекало внимание художников.

Высказывания о Шекспире Горького, Луначарского, А. Толстого, Бедного, Блока, Брюсова, Есенина, Пришвина, Леонова, Фадеева, Погодина, Афиногенова, Тренева, Вишневского, Киршона, Шагинян, Маршака и других советских писателей при всех особенностях толкования в них конкретных вопросов творчества великого драматурга имеют общую основу. Шекспир характеризуется не только как один из любимых художников и как образец творческого подвига, непревзойденный мастер и глубокий мыслитель, но и как учитель и союзник в строительстве новой культуры. Эта мысль была четко и решительно сформулирована Луначарским уже в первые годы революции в ряде статей и выступлений.

В Луначарском многие пьесы и спектакли Шекспира нашли тонкого и умного истолкователя.

«Шекспир, — писал Луначарский, — не может устареть для нас. Его время было такое, когда человек мог выявить особенно ярко всю многосторонность своего существа.

Нашему пролетариату не хватало ни времени, ни умения разобраться в своих собственных страстях, во внутренней сущности человеческой жизни. Теперь только он начинает строить свою культуру и достаточно полно овладевать культурой прошлого. Нужно, чтобы пролетарий жил такой же богатой внутренней жизнью, как и внешней, и в этом смысле ему полезно знать такие сокровища, как великая галерея шекспировских образов».

В призывах Горького 20-х — 30-х годов создавать о современности произведения широкого обобщающего характера и типы эпохального масштаба постоянно в качестве образцов встают произведения Шекспира, Сервантеса, Гете, Пушкина, Толстого и других классиков.

«Исторический, но небывалый человек, Человек с большой буквы, Владимир Ленин, — писал Горький в 1933 году в статье «О пьесах», — решительно и навсегда вычеркнул из жизни тип утешителя, заменив его учителем революционного права рабочего класса. Вот этот учитель, деятель, 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».

Творчество Шекспира как гениального художника было для Горького в этом смысле примером глубокого постижения писателем жизни и творчества самого народа. Горький высоко ценил такие образы Шекспира, как Калибан из «Бури», представляющие собой «типизацию «массы», которая заявила о себе в конце XIV в. восстанием Уота Тайлера, в XV—XVI вв. — крестьянскими войнами в Германии, Московской смутой...». Алексей Толстой с «помощью» Шекспира не только боролся с бытовизмом, схематизмом и ремесленничеством в драматургии, но и участвовал наряду с другими крупнейшими драматургами в выработке важнейших принципов советской драматургии. Горячему стороннику «монументального реализма» А. Толстому Шекспир был особенно дорог как автор эпохальных образов и гранднозных драматических конфликтов.

Другой крупнейший русский советский писатель, Леонид Леонов, чье творчество отличается глубокими социально-нравственными и философскими исканиями, также не мог пройти мимо шекспировских традиций. Может быть, в еще большей мере, чем Толстого, его произведения тончайшими нитями связаны с творчеством художника и мыслителя Шекспира.

КОГДА мы говорим о связях советских писателей с Шекспиром, мы, разумеется, должны иметь в виду не соотношение талантов, не перекличку мотивов и образов и не просто отзывы наших современников о гениальном предшественнике. Мы должны иметь в виду те великие человеческие идеалы и те художественные достижения Шекспира, которые наследуют и развивают советские писатели.

В статье «Шекспировская площадность» (1933) Леонов писал: «В период, когда рабочий класс так могуче и победоносно выходит на историческую арену, мне кажется, нам нужно искусство острых социальных проблем, больших полотен, мощных социальных столкновений, глубокой социальной философской насыщенности. Искусство должно отобразить самые мощные человеческие темпераменты...

Железная поступь наших будней требует монументальности, «шекспировской площадности». Поэтому неспроста наша литературно-политическая общественность заговорила сейчас так много о Шекспире, а наши театры — языком постановок самого Шекспира».

Вот почему Л. Леонов так решительно выступал против тенденций некоторых театров «выхолащивать» «из Шекспира его огромное идейное содержание, его эмоциональную насыщенность».

Александра Фадеева, который был не только выдающимся советским писателем, но и теоретиком и организатором нашей литературы, наследие Шекспира интересовало более всего в общеметодологическом аспекте. Почти все его высказывания о Шекспире связаны с его раздумьями о творческом методе советской литературы, с осмыслением ее практического опыта.

Таким образом, крупнейшие советские писатели усматривали различные идейно-эстетические связи творчества великого английского художника с советской литературой и, естественно, использовали его опыт в своей практической работе.

Особенно, конечно, часто обращались к Шекспиру советские драматурги. И в своих творческих поисках, и в спорах о драматургии и путях ее развития они постоянно стремились осмыслить значение его наследия для современности. Н. Погодин, В. Вишневский, А. Афиногенов, К. Тренев и другие, каждый по-своему, находили в Шекспире своего союзника и советчика.

В. Вишневский, правда, не без полемических крайностей, страстно доказывал, что нельзя уходить во имя театральности от социальных корней пьес Шекспира, которые были «боевыми политическими ударами по Елизавете».

Н. Погодин считал, что учиться у Шекспира нужно прежде всего глубокому и достоверному знанию современной художнику действительности, которая существенно изменяет характер человеческих отношений, а значит, и драматических конфликтов.

С разных сторон подходя к шекспировскому наследию, советские драматурги, по существу, утверждали творческое к нему отношение, ценили в нем великого мастера-драматурга, чьи традиции являются первоклассной школой для советских писателей.

МЫ ВИДИМ, таким образом, что, начиная с самого зарождения советской литературы вплоть до наших дней, наследие Шекспира было и остается активным оружием в борьбе за литературу высокого художественного качества и активной социальной направленности. В поисках новых творческих принципов советские писатели постоянно обращались к опыту Шекспира, творчески осмысливая и осваивая его достижения.

Можно утверждать, что из всех крупнейших писателей мировой литературы Шекспир занял самое видное и почетное место в творческих исканиях советской литературы, особенно драматургии.

П. ВЫХОДЦЕВ,
доктор филологических наук

ЗНАКОМЫЕ

Репортаж

Сэр Вильям! Многоуважаемый Шекспир! Дайте вашу благородную руку, и отправимся в интереснейшее путешествие. Право же, вы не будете жалеть, что вновь вернулись к жизни.

...Смотрите, дорогой Шекспир, это же Джульетта! Видите, как радостны ее глаза, легок шаг, во всей фигуре — вдохновение и любовь!

Вы удивлены: ленинградская Джульетта не говорит ни слова, а все свои чувства великолепно выражает танцем, мимикой, едва заметным движением и жестом. Да, ведь вам не известно, что еще в 1940 году балетмейстер Лавровский поставил в Ленинграде балет «Ромео и Джульетта» на музыку замечательного нашего композитора Прокофьева.

Эта юная, изящная, влюбленная и мужественная Джульетта — молодая балерина Наташа Макарова. Знакомьтесь: это Анатолий Нисневич, он же Ромео. А это — наставница и репетитор молодых танцовщиков Т. М. Вечеслова *(верхний снимок)*.

Сейчас в репетиционном зале идет напряженная работа. Вновь и вновь повторяют одно, и другое, и третье движение Ромео и Джульетта. И вот уже — легкость, и чистота линий, и твердость шага, и виртуозность поворота.

— Доведи эмоциональное состояние до конца, наполняйся вся чувством! Хорошо! Руки соедините вместе: вы — одна душа!.. — советует Татьяна Михайловна, — балет ведь не только танец.

Вот в изнеможении распластался на полу, раскинув руки, А. Нисневич. Наверное, вашему Ромео и не представить себе было, какую цену берет искусство, чтобы дарить людям вечное вдохновение, а великим произведениям — жизнь!

Вам, наверное, интересно будет поговорить с Т. М. Вечесловой:

— Мы стараемся точно сохранить постановку Лавровского, передать в балетных партиях всю глубину человеческих чувств. «Ромео и Джульетта» — удивительно гармоничный спектакль, где один талант поддерживает другого: Прокофьев, Лавровский, художник Вильямс.

— Партии Джульетты и Ромео у нас в театре исполняют также И. Колпакова и В. Семенов. Все мы с огромным желанием работаем над этим великолепным спектаклем!..

Послушаем теперь главных героев — Джульетту и Ромео:

— От спектакля получаешь огромное творческое удовлетворение. Здесь на одной технике далеко не уйдешь, если за душой нет ничего!

...Вы слышите, сэр Вильям, ваши Ромео и Джульетта живы, сегодня они так же страдают и любят, верят и борются. Просто у них более счастливая судьба...

А хотите узнать о судьбах других ваших героев? Давайте поговорим с главным режиссером Ленинградского театра комедии Н. П. Акимовым:

— Гениальная обобщенность пьес Шекспира позволяет каждому театральному коллективу воспроизводить их с современными понятиями о вкусе, показать сегодняшние взгляды. «Двенадцатая ночь», которую театр сейчас репетирует, соткана из юмора и лирики! Мы хотим поставить ее не так, как я это делал раньше, потому что прошедшие 26 лет хотя и не повлияли на Шекспира, но повлияли на нас! Вас интересуют судьбы шекспировских героев? Но он вложил в них такие вечные категории, что и сегодня нас устраивает его мораль, его оценки добра и зла...

В спектакле заняты артисты молодого поколения: Н. Корнева, Н. Булгакова, Л. Денега, Б. Улитин и другие. И только два актера, участвовавшие в прежнем спектакле, вновь будут играть в «Двенадцатой ночи», но в других ролях: П. Суханов и А. Бениаминов. Художественное оформление спектакля мне хотелось бы приблизить к итальянскому Ренессансу, музыку написал О. Каравайчук. Работу над спектаклем мы предполагаем закончить к концу сезона...

..Пожалуйста, не надо удивляться, дорогой Шекспир: два Ромео—только в репетиционной комнате! Еще один ленинградский театр — имени Ленсовета — готовит вашу пьесу, и два молодых актера, Д. Барков *(на нижнем снимке — слева)* и Л. Дьячков, репетируют роль Ромео. Видите, как горячо беседует с двумя своими партнерами Джульетта — Алиса Фрейндлих? Они обсуждают каждую фразу, каждый поступок ваших героев, проникают в глубокий смысл великой философии любви и борьбы. Будущая исполнительница роли Джульетты сказала, что пока даже не может поделиться определенными мыслями, чувствами и настроениями:

— Я в благоговении и даже в некотором оцепенении пред всей этой громадой мыслей, переживаний, чувств! Это такое большое искусство, так много разных Джульетт уже было на свете, что очень хочется все шекспировское понять, прочувствовать и, конечно, постараться вложить и что-то свое...

А постановщик спектакля И. П. Владимиров сказал:

— Хочется, чтобы еще раз каждый для себя понял, как велика и прекрасна любовь! Чтобы тем, кто этого не увидел или, к несчастью, еще не понял в жизни, наши «Ромео и Джульетта» показали всю силу, чистоту, величие человеческой любви во всех ее проявлениях.

Видите, сэр Вильям, как хорошо, что вы пришли к нам, — вы должны знать, что спустя века ищут люди в ваших великих творениях!

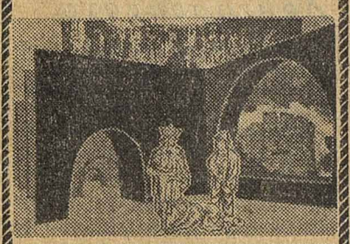
Давайте подробнее узнаем о спектакле. Над ним театр работает вот уже около двух месяцев. Пока идет застольное чтение текстов. Режиссер спектакля Р. Сирота, художник С. Мандель, танцы ставит Н. Боярчиков, бои — К. Черноземов, музыку пишет А. Петров.

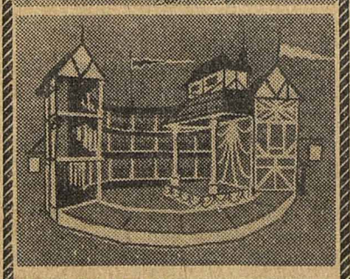
В театре очень многие актеры хотят «пройти через Шекспира»: это большое творческое счастье, отличная актерская школа — играть в ваших пьесах! Смотрите: Тибальда репетируют Д. Барков и А. Семенов; Меркуцио — А. Пустохин и Л. Дьячков, Бенволио — даже трое: А. Семенов, А. Пустохин и А. Равикович. Лоренцо будет играть Г. Жженов. Вот он здесь, за столом, глубокомысленно раздумывает, как сообщить бедному Ромео известие об изгнании из Вероны.

...Театры ставят Шекспира. Вы познакомились с новой жизнью своих героев. Вы живы, сэр Вильям! Спасибо, дорогой Шекспир...

Э. ЮЛИНА
Фото М. Ширмана

НА ГОЛУБОМ ЭКРАНЕ





МОЛОДОЙ художник И. Масленников часто обращался в своем творчестве к Шекспиру. Он оформил телевизионный спектакль «Макбет», сделал рисунки к пьесе С. Алешина о Шекспире «Человек из Стратфорда», писал эскизы костюмов к шекспировским пьесам.

На снимках: фрагмент оформления телеспектакля «Макбет» (1); театр «Глобус» в Стратфорде, рисунок к пьесе С. Алешина «Человек из Стратфорда».

ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ

Вместе с Гамлетом

...Я пишу потому, что очень хочется поделиться мыслями о спектакле «Гамлет» в исполнении артиста БДТ имени Горького Владимира Рецептера.

Я не открываю чего-то нового, это письмо просто благодарность актеру за его труд, за то, что он взволновал меня и заставил много думать о его герое, за то что вечер, проведенный на его спектакле, останется в памяти надолго.

...Актер начинает вести повествование от себя, как живой свидетель событий. Живые встают перед нами Гамлет, король, королева, Полоний, Офелия... Все эти образы созданы одним человеком.

Мгновенные перевоплощения! Умение передать все в характерах, подчеркнуть в них самое главное...

Мысли Гамлета, страдания его — все в лице актера, в глазах. Даже когда Гамлет молчит, мы постоянно ощущаем работу мысли. В. Рецептер думает вместе с ним, страдает вместе со своим героем, вместе с ним восстает против мира насилия!

И люди не забыли Гамлета, его пламенное сердце. Доказательство тому — новый Гамлет, появившийся на нашей сцене, разговаривающий со зрителем, как современник. Жизнь Гамлета, его трагедия предупреждают людей, чтобы они никогда не закрывали глаза на зло, чтобы боролись с ним, добиваясь справедливости до конца, так, как это делал Гамлет!

Н. СВЕТЛОВА,
ученица 11-го класса 239-й школы
Фото М. Ширмана

СОТНИ, ТЫСЯЧИ, МИЛЛИОНЫ

Можно смело сказать, что за всю долгую историю сценической жизни творений Шекспира они не знали столь бурной и всеобъемлющей власти над зрителем, какую обрели в нашей стране после Октября 1917 года.

✦ С 1917 по 1927 годы в Москве состоялось 632 представления 14 пьес Шекспира; их смотрели 365.711 человек.

✦ По далеко не полным данным, за 18 лет (1940—1949 и 1955—1962) драматические театры СССР 1086 раз обращались к творчеству Шекспира (кроме того, было поставлено на его сюжеты до 20 оперных и балетных спектаклей). Эти спектакли выдержали в общем 17.233 представления.

✦ Первое место по числу постановок занимает «Отелло». Эта трагедия была поставлена на сценах 234 театров; за ней следуют «Гамлет» (152), «Ромео и Джульетта» и «Укрощение строптивой» (117), «Двенадцатая ночь» (103), «Король Лир» (87), «Много шума из ничего» (63).

✦ За годы Советской власти произведения Шекспира издавались у нас 278 раз общим тиражом 4.815.000 экземпляров.

Редактор С. ВЫСОЦКИЙ