

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР

23 АПРЕЛЯ 1564 - 23 АПРЕЛЯ 1616

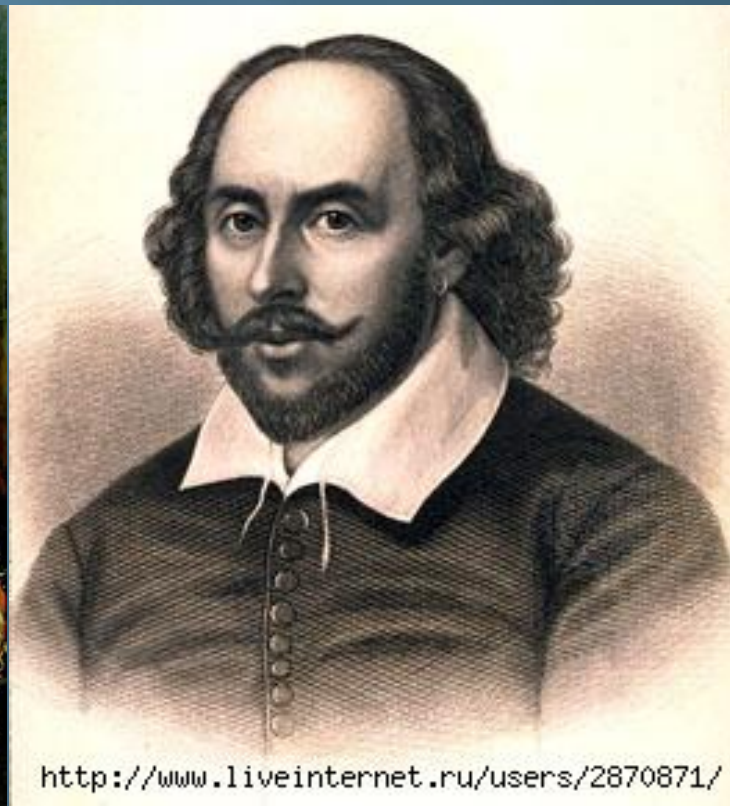
**«ЦАРЬ ДРАМАТИЧЕСКИХ ПОЭТОВ,
УВЕНЧАННЫЙ ЦЕЛЫМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ»
В. Г. БЕЛИНСКИЙ**

**Уильям Шекспир
родился 23 апреля 1564
года в окружённом
лесами городке
Стратфорде на реке
Эйвоне.**

Его отец, Джон Шекспир, был состоятельным ремесленником и ростовщиком, часто избирался на различные общественные должности, один раз был избран мэром города.

Мать, урождённая Арден, принадлежала к одной из старейших английских фамилий.

Отец Шекспира

Считается, что Шекспир учился в стратфордской «грамматической школе», где получил серьёзное образование: стратфордский учитель латинского языка и словесности писал стихи на латыни. Некоторые учёные утверждают, что Шекспир посещал школу короля Эдуарда VI в Стратфорде-на-Эйвоне, где изучал творчество таких поэтов, как Овидий и Плавт, однако школьные журналы не сохранились, и теперь ничего нельзя сказать наверняка.

Герб с девизом рода Шекспиров Non Sanz Droict — фр. «Не без права»

В 1582 году он женился на Анне Хатауэй, дочери местного помещика, бывшей на 8 лет его старше; в 1583 у них родилась дочь Сюзанна, в 1585 — двойняшки: сын Хемнет, умерший в детстве (1596), и дочь Джудит. Около 1587 года Шекспир покинул Стратфорд и переехал в Лондон.

В 1592 году Шекспир становится членом лондонской актёрской труппы Бёрбеджа, а с 1599 года — также одним из пайщиков предприятия. При Якове I труппа Шекспира получила статус королевской (1603), а сам Шекспир вместе с другими старыми членами труппы — звание камердинера.

В течение многих лет Шекспир занимался ростовщичеством.

Воссозданный театр «Глобус», в котором работала труппа Шекспира

В 1612 году Шекспир вышел по неизвестным причинам в отставку и вернулся в родной Стратфорд, где жили его жена и дочери. Завещание Шекспира от 15 марта 1616-го года было подписано неразборчивым почерком, на основании чего некоторые исследователи полагают, что он был в то время серьезно болен. 23 апреля 1616 года Шекспир скончался.

Автограф Шекспира на его завещании

Спустя три дня тело Шекспира было захоронено под алтарём стратфордской церкви. На его надгробии написана эпитафия:

*Good frend for Iesvs sake forbear,
To digg the dvst encloased heare.
Blest be ye man yt spares thes stones,
And cvrst be he yt moves my bones.*

*Друг, ради Господа, не рой
Останков, взятых сей землёй;
Нетронувший блажен в веках,
И проклят — тронувший мой прах.
(Перевод А. Величанского)*

Церковь, где был захоронен Шекспир, и его могила

Церковь св. Троицы в Стратфорде-на-Эйвоне

Творчество

Литературное наследие Шекспира распадается на две неравные части: стихотворную (поэмы и сонеты) и драматическую.

В. Г. Белинский писал, что «слишком было бы смело и странно отдать Шекспиру решительное преимущество пред всеми поэтами человечества, как собственно поэту, но как драматург он и теперь остается без соперника, имя которого можно б было поставить подле его имени».

Творчество Шекспира впитало в себя все важнейшие излучения эпохи Возрождения - эстетические и идеологические. Но на разных этапах творческого пути Шекспира действительность в его произведениях представала разными гранями и в различном освещении. Идеология гуманизма в соединении с идеалами и чаяниями народа всегда оставалась основой пьес Шекспира. Однако не случайно Шекспир полнее всего выразился в драматургии, по самой сути своей более других видов искусства способной передать драматизм жизни.

Шекспир острее других умел улавливать и обнажать противоречивость своего времени - отсюда динамика и драматизм его произведений, насыщенность борьбой, столкновениями, конфликтами.

Недавно обнаруженный в семейной коллекции портрет **(1610)**. Некоторые искусствоведы утверждают, что это единственный прижизненный портрет Уильяма Шекспира

При всём различии отдельных этапов творческого пути Шекспира во всех его пьесах чувствуется единство художественного метода. Гёте отмечал, что "... великой основой его произведений служит правда и сама жизнь".

Однако характер жизненной правдивости у Шекспира иной, нежели в позднейшем реализме, и обуславливается поэтическим видением мира, что очевидно уже в выборе сюжетов. Только для трёх пьес Шекспира не найдено сюжетных источников ("Бесплодные усилия любви", "Сон в летнюю ночь", "Виндзорские проказницы"). В остальных случаях Шекспир брал готовые сюжеты из истории (например, из "Хроник" Р. Холиншеда), легенд, поэм, новелл.

Выделяется четыре периода творчества Шекспира по жанровым признакам:

- первый (1590—1594 гг.) — ранние хроники, ренессансные комедии, «трагедия ужаса» («Тит Андроник»), две поэмы;

- второй (1594—1600 гг.) — ренессансные комедии, первая зрелая трагедия («Ромео и Джульетта»), хроники с элементами трагедии, хроники с элементами комедии, античная трагедия («Юлий Цезарь»), сонеты;

- третий (1601—1608 гг.) — великие трагедии («Гамлет»), античные трагедии, «мрачные комедии»;

- четвёртый (1609—1613 гг.) — драмы - сказки с трагическим началом и счастливым финалом.

Сонеты

- Всего Шекспиром было написано 154 сонета, и бóльшая их часть была создана в 1592—1599 годах. Впервые они были напечатаны без ведома автора в 1609 году.
- Сонет — стихотворение из 14 строк. В английской традиции, в основе которой лежат, в первую очередь, сонеты Шекспира, принята следующая рифмовка: abab cdcd efef gg, то есть три катрена на перекрестные рифмы, и одно двустишие.

Весь цикл сонетов
распадается на отдельные
тематические группы:

Сонеты, посвящённые другу:
1-126

Сонеты, посвящённые
возлюбленной: 127-152

Заключение - радость и красота
любви: 153-154.

Первое издание «Сонетов»
(1609)

SHAKE-SPEARES

SONNETS.

Neuer before Imprinted.

AT LONDON

By G. Eld for T. T. and are
to be solde by William Aspley,
1609.

Первые публикации

Как считается, половина (18) пьес Шекспира была опубликована тем или иным образом при жизни драматурга. Главнейшей публикацией шекспировского наследия по праву считается фолио 1623 года (так называемое «Первое фолио»), изданное актёрами труппы Шекспира Джоном Хемингом и Генри Конделом. В это издание вошли 36 пьес Шекспира — все, кроме «Перикла» и «Двух знатных родичей».

ПЕРВОЕ ФОЛИО

Mr. WILLIAM
SHAKESPEARES
COMEDIES,
HISTORIES, &
TRAGEDIES.
Published according to the True Originall Copies.

LONDON
Printed by Isaac Iaggard, and Ed. Blount. 1623.

«Шекспировский вопрос»

Существует точка зрения, так называемое «антистратфордианство» или «нестратфордианство», сторонники которой отрицают авторство Шекспира (Шакспера) из Стратфорда и считают, что «Уильям Шекспир» — это псевдоним, под которым скрывалось иное лицо или группа лиц. Сомнения в верности традиционной точки зрения известны уже начиная как минимум с 1848 года, а некоторые антистратфордианцы видят намёки на это и в более ранней литературе.

Вместе с тем, среди нестратфордианцев нет единства относительно того, кто именно был настоящим автором шекспировских произведений. Число вероятных кандидатур, предложенных различными исследователями, к настоящему времени насчитывает несколько десятков.

«Антистратфордианская» точка зрения на авторство Шекспира подавляющим большинством учёных отвергается, однако она получила большую известность в культуре.

Шекспир и эпоха

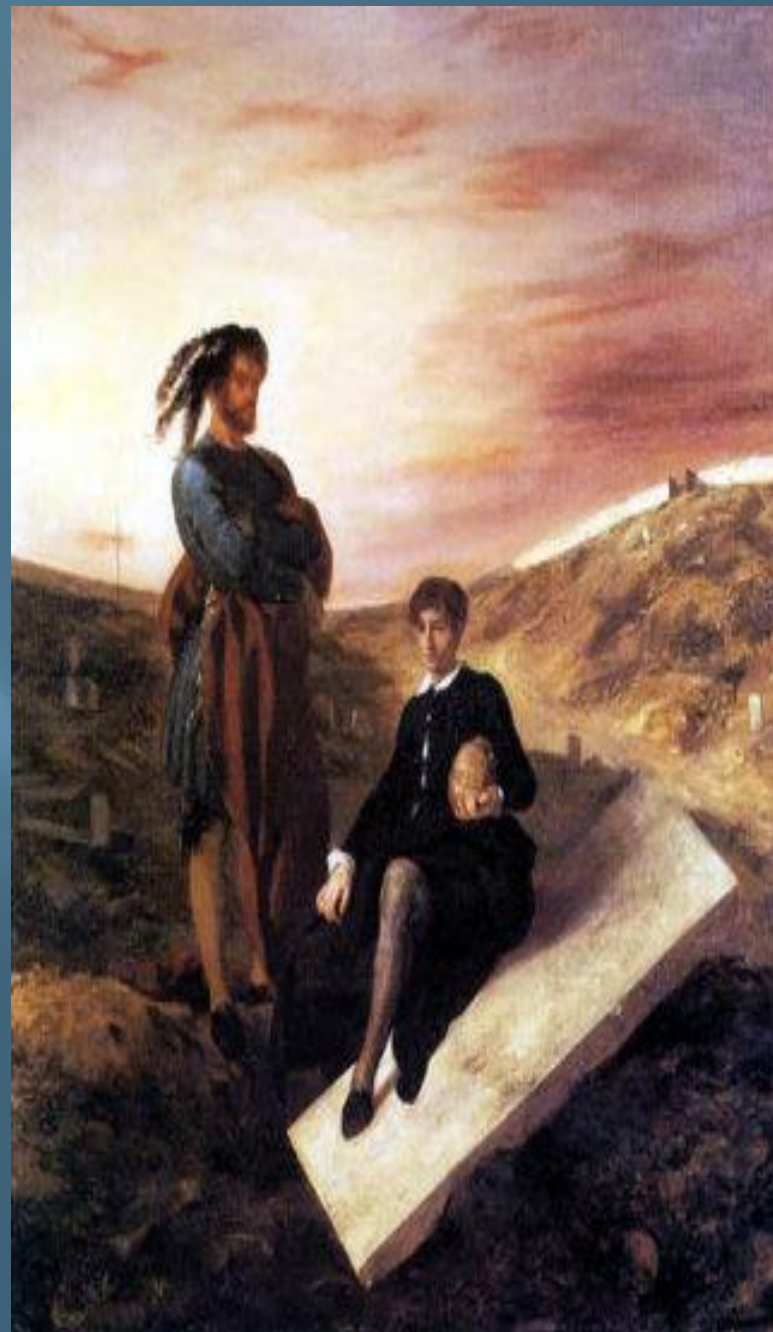
«Возрождения»

Возрождение - эпоха в истории культуры и искусства, отразившая начало перехода от феодализма к капитализму. В классических формах Возрождение сложилось в Западной Европе, прежде всего в Италии, однако аналогичные процессы протекали в Восточной Европе и в Азии. В каждой стране данный тип культуры имел свои особенности, связанные с ее этническими характеристиками, специфическими традициями, влиянием других национальных культур.

Искусство в период возрождения было главным видом духовной деятельности. Почти не было людей, равнодушных к искусству. Художественные произведения наиболее полно выражают и идеал гармонического мира, и место человека в нем.

Высший взлет литературы Позднего Возрождения - драмы Шекспира и романы Сервантеса.

В творчестве величайшего драматурга этой эпохи Шекспира кризис гуманизма нашел особо яркое воплощение в образе Гамлета, который разрывается между гуманистическими идеалами и необходимостью действовать в условиях далеко не идеального общества, где любое действие противоречит духу гуманизма. Творчество Шекспира явилось выражением богатства идей и страстей, возникавших в переломную эпоху. Литература этого периода обращается к земной природе человека, его чувствам и страстям, борьбе за реальные интересы. Новая личность, инициативная и предприимчивая, выступает в ней на первый план. Исторические драмы Шекспира воспроизводят наиболее трагические моменты английской истории и проникнуты мыслями о величии Англии. В произведениях Шекспира отразились противоречия сознания, сомнения и колебания переломной эпохи.

Великая трагедия «Гамлет»

В 1601 г. появилась величайшая трагедия Шекспира «Гамлет», которую Белинский назвал «блистательнейший алмаз в лучезарной короне царя драматических поэтов.

Главный герой пьесы – человек не только сильных страстей, но и высокого интеллекта, человек, размышляющий о смысле жизни, о путях борьбы со злом. Это роднит пьесу с драматургией XX века.

**В.С.Высоцкий
в роли Гамлета**

Трагедия Шекспира «Гамлет, принц датский» наиболее знаменитая из пьес английского драматурга. По мнению многих высоко авторитетных ценителей искусства, это одно из самых глубокомысленных творений человеческого гения, великая философская трагедия. Она касается важнейших вопросов жизни и смерти, которые не могут не волновать каждого человека.

Вопросы, которые ставит трагедия, имеют поистине общечеловеческое значение. Недаром на разных этапах развития человеческой мысли люди обращались к «Гамлету», ища в нём подтверждение взглядов на жизнь и мировой порядок.

Hamlet
Гамлет

В основу истории о Гамлете легла датская легенда, впервые записанная в конце XII века датским летописцем Саксоном Грамматиком. В древние времена язычества - так рассказывает Саксон Грамматик - правитель Ютландии был убит во время пира своим братом Фенгом, который затем женился на его вдове. Сын убитого, молодой Гамлет, решил отомстить за убийство отца. Чтобы выиграть время и казаться безопасным в глазах коварного Фенга. Гамлет притворился безумным: валялся в грязи, размахивал руками, как крыльями, кричал петухом. Все его поступки говорили о «совершенном умственном оцепенении», но в его речах таилась «бездонная хитрость», и никому не удавалось понять скрытый смысл его слов. Друг Фенга (будущего шекспировского Клавдия), «человек более самоуверенный, чем разумный» (будущий шекспировский Полоний), взялся проверить, точно ли Гамлет безумен.

Чтобы подслушать разговор Гамлета с его матерью, этот придворный спрятался под лежавшей в углу соломой. Но Гамлет был осторожен. Войдя к матери, он сначала обыскал комнату и нашел спрятавшегося соглядатая. Гамлет убил придворного, разрезал его труп на куски, сварил их и бросил на съедение свиньям. Затем он вернулся к матери, долго «язвил её сердце» горькими упрёками и оставил её плачущей и скорбящей. Фенг отправил Гамлета в Англию в сопровождении двух придворных (будущие шекспировские Розенкранц и Гильденстерн), тайно вручив им письмо к английскому королю с просьбой умертвить Гамлета. Как и в трагедии Шекспира, Гамлет подменил письмо, и английский король вместо него послал на казнь двух сопровождавших Гамлета придворных. Английский король ласково принял Гамлета, много беседовал с ним и дивился его мудрости. Гамлет женился на дочери английского короля. Затем он вернулся в Ютландию, где во время пира напоил Фенга и придворных пьяными и зажег дворец. Придворные погибли в огне. Фенгу Гамлет отрубил голову. Так восторжествовал Гамлет над своими врагами.

Шекспир немного изменил легенду, сделав её красивой, убрав варварство. Изменив окончание легенды, он делает её более трагичной.

Герой трагедии Гамлет – передовой человек своего времени. Он – студент Виттенбергского университета, который был в эпоху Шекспира передовым университетом. Гамлет стал одним из самых любимых образов мировой литературы.

Истинная трагедия Гамлета состоит в том, что он, человек прекраснейших душевных качеств, надломился. Когда увидел ужасные стороны жизни - коварство, измену, убийство близких. Он утратил веру в людей, любовь, жизнь утратила для него свою ценность.

Притворяясь безумным, он на самом деле находится на грани сумасшествия от сознания того, насколько чудовищны люди, - предатели, кровосмесители, клятвопреступники, убийцы, льстецы и лицемеры. Он обретает мужество для борьбы, но на жизнь он может смотреть только со скорбью.

Гамлет и Призрак отца

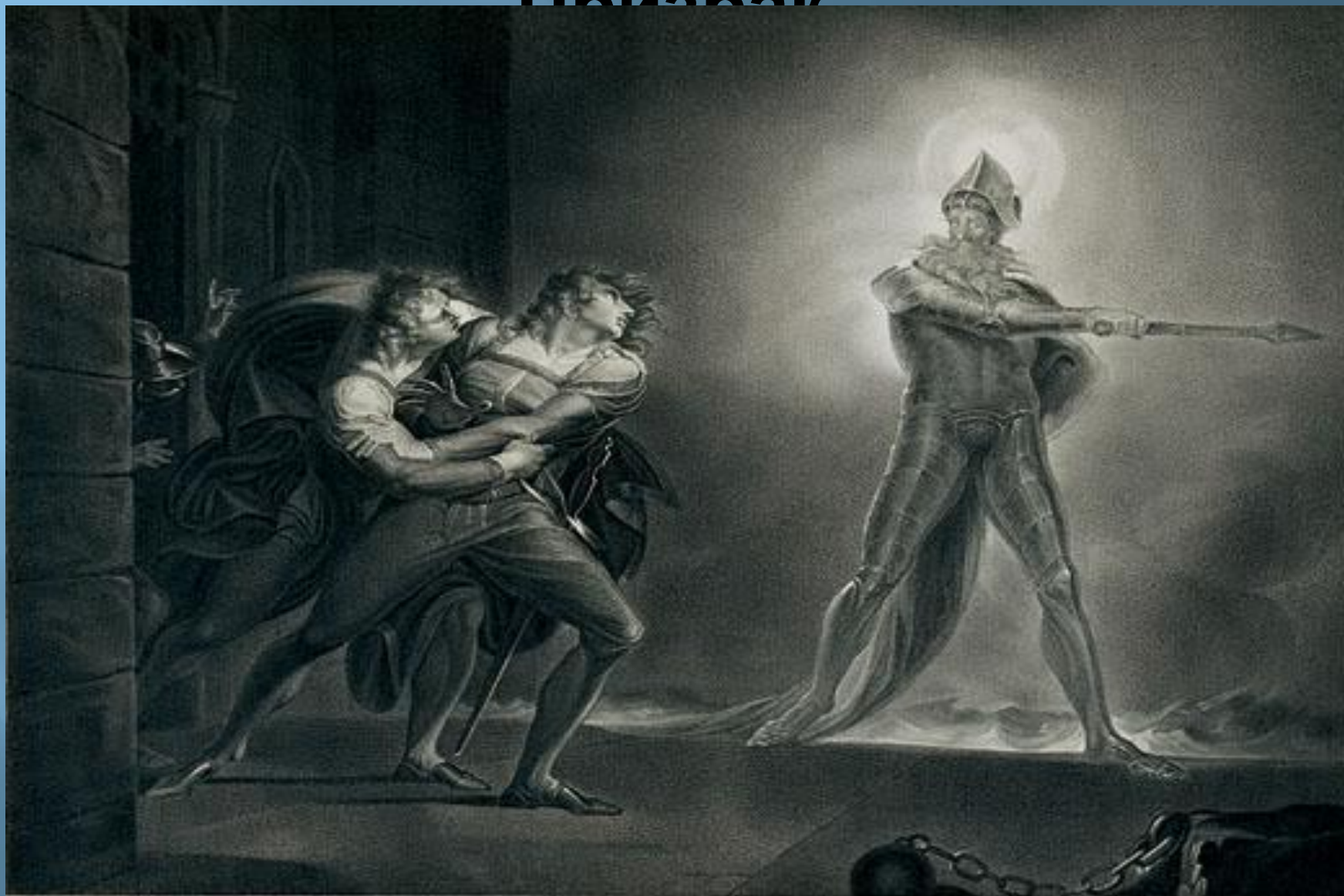

Но мириться он не мог, а как бороться, и главное, как победить, уничтожить зло, - он не знал. Причина трагедии Гамлета, таким образом, коренится в благородстве его натуры.

Трагедия Гамлета есть трагедия познания человеком зла. До поры до времени существование датского принца было безмятежным: он жил в семье, озаренной взаимной любовью родителей, сам полюбил и пользовался взаимностью прелестной девушки, имел приятных друзей, с увлечением занимался науками, любил театр, писал стихи; впереди его ждало великое будущее - стать государем и править целым народом. Но вдруг все начало рушиться. В рассвете лет умер отец. Не успел Гамлет пережить горе, как его постиг второй удар: мать, казалось, так любившая его отца, меньше чем через два месяца вышла замуж за брата покойного и поделила с ним трон. И третий удар: Гамлет узнал, что отца убил собственный брат, чтобы завладеть короной и женой.

Внутренняя драма Гамлета состоит в том, что он многократно терзает себя за бездействие, понимает, что словами делу не поможешь, но конкретно ничего не предпринимает.

1796. Гамлет, Горацио, Марцелл и Призрак

Engraved by G. Kneller

Hamlet, Horatio, Marcellus, and the Ghost of Hamlet's father.

SIR J. FLAXMANN.

Engraved by G. Kneller

Engraved by G. Kneller

Engraved by G. Kneller

The Ghost of Hamlet's father, the Ghost of Hamlet's father, the Ghost of Hamlet's father.

Engraved by G. Kneller

My father, the Ghost of Hamlet's father, the Ghost of Hamlet's father.

В этой трагедии Шекспира горе, которое испытывает герой, вызвано поспешным браком его матери. Обвиняя мать, Гамлет говорит о том, что её измена есть прямое нарушение нравственности.

Весь тон беседы Гамлета с матерью отличается жестокостью. Появление Призрака усиливает его жажду мести. Но теперь осуществлению её препятствует отправка в Англию. Подозревая подвох со стороны короля, Гамлет выражает уверенность, что может устранить опасность.

Гамлет видит две измены людей, связанных семейными и кровными узами: его матери и брата короля.

Если уж люди, которые должны быть ближе всего, преступают законы родства, то чего же можно ожидать от других?

В этом корень резкого изменения отношения Гамлета к Офелии. Пример матери приводит его к печальному выводу: женщины слишком слабы, чтобы выдержать суровые испытания жизнью. Гамлет отрекается от Офелии еще потому, что любовь может отвлечь его от задачи мести.

Трагизм любви Гамлета и Офелии

Образ Офелии – один из ярчайших примеров драматургического мастерства Шекспира. Она произносит всего 158 строк стихотворного и прозаического текста. В эти полтора ста строк Шекспир сумел вместить целую девичью жизнь.

Гамлет любит Офелию, кроткую дочь царедворца Полония. Девушка эта отличается от других героинь Шекспира, для которых характерна решимость, готовность бороться за своё счастье: покорность отцу остаётся главной чертой её характера.

«Мне сообщили, будто очень часто», - говорит Полоний дочери, - Гамлет «стал с тобой делить досуг свой». Полонию донесли о встречах принца с его дочерью. Он шпионит за нею, как и за сыном, и вот в такой атмосфере возникает любовь Офелии к Гамлету. Этому чувству сразу же пытаются воспрепятствовать.

Любовь Офелии - её беда. Хотя её отец - приближенный короля, его министр, тем не менее она не королевской крови и поэтому не ровня своему возлюбленному. Это на все лады твердят её и брат и отец.

С первого же появления Офелии обозначен главный конфликт её судьбы: отец и брат требуют от неё отказаться от любви к Гамлету. «Я буду вам послушна, господин мой», - отвечает Офелия Полонию. Так сразу обнаруживается отсутствие у неё воли и самостоятельности. Офелия перестаёт принимать письма Гамлета и не допускает его к себе. С такой же покорностью она соглашается встретиться с Гамлетом, зная, что их беседу будут подслушивать король и Полоний.

В трагедии нет ни одной любовной сцены между Гамлетом и Офелией. Но есть сцена их разрыва. Она полна потрясающего драматизма.

Заканчивая раздумья, выраженные в монологе «Быть или не быть», Гамлет замечает молящуюся Офелию, он сразу же надевает маску безумного. Офелия хочет вернуть Гамлету подарки, полученные от него. Гамлет возражает: «Я не дарил вам ничего». Ответ Офелии раскрывает кое-что об их прошлых отношениях:

**Нет, принц мой, вы дарили; и слова,
Дышавшие так сладко, что вдвойне
Был ценен дар...**

Офелия говорит, что Гамлет перестал быть добрым, обходительным и стал неприветливым, недобрым. Гамлет обращается с ней грубо и озлобленно. Он сбивает её с толку, признаваясь: «Я вас любил когда-то» и тут же, опровергая себя: «Напрасно вы мне верили... я не любил вас».

В трагедии изображено два вида сумасшествия: мнимое у Гамлета и подлинное у Офелии, вызванное убийством отца. Этим подчёркивается ещё раз, что Гамлет отнюдь не лишился рассудка. Потеряла его Офелия. Она пережила два потрясения. Первым была потеря любимого и его сумасшествие, вторым – смерть отца, убитого её возлюбленным. Её ум не смог вместить того, что человек, которого она так любила, оказался убийцей отца.

Никто не может почувствовать её горя, когда она произносит: «Надо быть терпеливой; но я не могу не плакать, когда подумаю, что они положили его в холодную землю».

Перед смертью она продолжала петь и необыкновенно красиво ушла из жизни. Этот последний поэтический штрих чрезвычайно важен для завершения поэтического образа Офелии.

**Наконец, у её развёрстой
могилы мы слышим
признание Гамлета:**

**«Её любил я; сорок тысяч
братьев**

**всем множеством своей
любви со мною
не уравнились бы»**

**— в этих знаменитых
словах Гамлета подлинное,
глубокое чувство.**

**Гамлет и Горацио на кладбище.
Картина
Э. Делакруа (1839)**

Вот почему сцены, где Гамлет отвергает Офелию, проникнуты особым драматизмом. Жестокие слова, которые он говорит ей, даются ему с трудом, он произносит их с отчаянием, ибо, любя её, сознаёт, что она стала орудием его врага против него и для осуществления мести надо отказаться от любви.

Гамлет страдает оттого, что вынужден причинять боль Офелии и, подавляя жалость, беспощаден в своём осуждении женщин. Примечательно, однако, то, что лично её он ни в чём не винит и не шутя советует ей уйти из порочного мира в монастырь.

Офелия с письмом Гамлета в руках

Отношения Офелии и Гамлета образуют как бы самостоятельную драму в рамках великой трагедии

В «Гамлете» изображена трагедия отказа от любви. При этом роковую роль для любящих играют их отцы. Офелии отец приказывает порвать с Гамлетом, Гамлет рвёт с Офелией, чтобы всего себя отдать мести за отца.

Гамлет – одинокий борец за справедливость. Он борется против своих врагов их же средствами. Противоречием в поведении героя является то, что для достижения цели он прибегает к тем же, если угодно, безнравственным приемам, что и его противники. Он притворяется, хитрит, стремится выведать тайну своего врага, обманывает и, как это не парадоксально, – ради благородной цели оказывается виновным в смерти нескольких лиц. За Клавдием есть вина в смерти только одного прежнего короля. Гамлет же убивает (правда, ненамеренно) Полония, отправляет на верную смерть Розенкранца и Гильденсона, убивает Лаэрта и, наконец, короля; он также косвенно виновен в смерти Офелии. Но в глазах всех он остается нравственно чистым, ибо преследовал благородные цели и зло, которое он совершал, всегда было ответом на козни его противников.

**Смерть царит в этой трагедии
от начала до конца**

**Это наиболее кровавая из всех
трагедий Шекспира.**

**Но Шекспир не стремился
поразить сознание зрителя
историей убийства, уход из жизни
каждого из персонажей имеет
свое особое значение. Наиболее
трагична судьба Гамлета,
поскольку в его образе истинная
человечность, соединенная с
силой ума, находит самое яркое
воплощение. Соответственно
такой оценке его смерть
изображена как подвиг во имя
свободы.**

Гамлет - человек феодального мира, призванный кодексом чести отомстить за смерть отца.

Гамлет уверен, что печальная повесть о его жизни нужна людям как урок, предостережение и призыв;

\решителен его предсмертный наказ другу Горацио: "Из всех событий открой причину". Своей судьбой он свидетельствует о трагических противоречиях истории, трудной, но все более настойчивой ее работе по очеловечиванию человека.

Быть иль не быть — вот в чем вопрос.
Что благороднее: сносить удары
Неистойвой судьбы — иль против моря
Невзгод вооружиться, в бой вступить
И все покончить разом... Умереть...
Уснуть — не больше, — и сознать — что
сном

Мы заглушим все эти муки сердца,
Которые в наследье бедной плоти
Достались: о, да это столь желанный
Конец... Да, умереть — уснуть... Уснуть.
Жить в мире грез, быть может, вот
преграда. -

Какие грезы в этом мертвом сне
Пред духом бестелесным реять будут...
Вот в чем препятствие — и вот причина,
Что скорби долговечны на земле...

А то кому снести бы поношенье,
Насмешки ближних, дерзкие обиды
Тиранов, наглость пошлых гордецов,
Мучения отвергнутой любви,
Медлительность законов, своеволие
Властей... пинки, которые дают

Страдальцам заслуженным негодяи, —
Когда бы можно было вековечный

Завещание Шекспира

Гамлет — один из вечных образов мировой литературы. В этом произведении автору удалось коснуться самых сложных, болезненных тем, значимых для каждого человека.

Шекспир был величайшим писателем. Его произведения всегда считались великими и неповторимыми.

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**