

Теннесси Уильямс (1911-1983)

Особенности творчества Теннесси Уильямса

- 1) Уильямс более заинтересован в судьбе человека, нежели в судьбах человечества. Встает на защиту угнетенного индивида, а не угнетенного класса.
- 2) **Цель:** дать символическое воплощение бытия человека в современном мире.
- 3) **Тема творчества:** столкновение тонких, чувствительных натур с жестоким миром.
- 4) **Время действия пьес** Уильямса: современная Америка, на фоне которой развиваются судьбы маленьких людей, попавших в ловушку социальных обстоятельств
- 5) У Уильямса историзм отсутствует: важнее — романтическое противостояние человека и общества как двух непримиримых сил. Общество приводит человека к гибели.
- 6) Против человека не социальная система, а весь материальный мир. **Зло** — это враждебная человеку **жестокая и беспощадная материальная среда.**
- 7) Сторонник Добра и носитель духовности — как и у романтиков — **художник, поэт, тонко чувствующий человек** — а поэтому и наиболее уязвимый, бессильный перед миром Зла (Т.Уильямса критика называла «бродвейским романтиком»).

8) Поэтичность — главное качество положительного героя Т.Уильямса.

9) Во всех пьесах Уильямса присутствует **мотив романтического бегства**: герои - «беглецы», уподобляемые загнанным зверям, на которых идет охота и которых ждет неминуемая расправа.

10) **Идеал Т.Уильямса**: его нет в реальной жизни, поэтому автор связывает его с античными и библейскими образами. Его излюбленные мотивы: распятие Христа, евхаристия (причащение), самопожертвование, битва нагелов; любимые образы-архетипы — Христос, Святой Себастьян, Дева Мария, Орфей, Эвридика. Иногда он обращается к литературным архетипам — Дон Кихот, Казанова, лорд Байрон, Маргарита Готье, однако все они олицетворяют гуманизм и любовь.

11) В героях Т.Уильямса присутствует материальное начало, которому они не в силах противостоять: **они разрываются между требованиями духа и зовом плоти** (влияние натурализма на творчество драматурга).

Т.е. **судьба героя** определяется взаимодействием двух причин — **социальных** (внешних) и **психологических** (внутренних) /*влияние традиций американской социальной-психологической драмы*/.

12) В пьесах Т.Уильямса много метафор и символов, которые реализуются в принципах *пластического театра*, разработанных в предисловии к пьесе «Стеклянный зверинец».

«*Пластический театр* — новый театр, который должен прийти на смену исчерпанным средствам внешнего правдоподобия, если мы хотим, чтобы театр, как часть нашей культуры, снова обрел жизненность».

1. Пьеса должна говорить с читателем языком понятных ему современных реалий, быть сценически завершенной, не оставлять у зрителя ощущения непонимания, незавершенности, а значит — неудовлетворенности.

2. Отказ от старых форм «реалистичной условности», перестать всякий раз «договариваться» со зрителем, чтобы он принимал театральную сцену за рыцарский замок, бескрайнее поле, сказочный лес т. п., а напыщенные монологи невообразимой длины, вычурные позы и жесты — за искренние чувства.

3. *Пластический театр* — это будет **театр поэтического реализма**: «поэтическое воображение может показать реальность или уловить ее существенные черты не иначе, как трансформируя внешний облик вещей»

Драматург не пытался «опростить» театр. Напротив. Его требования ко всем участникам создания спектакля были чрезвычайно жесткими. Но главное из них – чтобы не было фальши.

Если театр – условность, надо творить его так, чтобы зритель забывал об этом, не чувствовал ирреальности происходящего, чтобы через 5, максимум 15 минут забывал, где находится, и полностью погружался в действие на сцене.

В пьесах Т.Уильямса такие внесценические элементы, как экран, свет, музыка, мимика, жесты, пластика, впервые объединяются в целостную концепцию способов выражения художественной условности, названную им *«пластический театр»*.

"Стеклянный зверинец": пьеса-воспоминание

Известность началась с триумфальным шествием по сценам мира драмы Уильямса "Стеклянный зверинец" (1944). Она знаменовала смещение акцентов американской драматургии: в отличие от пьес "красного десятилетия" с их вниманием к социальной проблематике Т. Уильямс погружает зрителя в область тонких душевных движений, сугубо семейных проблем.

Драматург назвал ее пьесой-воспоминанием. Она построена на нюансах, намеках, а это достигается особым оформлением, использованием экрана, музыки и освещения.

Мировая слава пришла к Уильямсу в 1947 г. после премьеры его самой знаменитой пьесы «Трамвай "Желание"» с Марлоном Брандо в роли Стэнли, поставленной Элией Казаном.

В 1951 г. вышла экранная версия этой драмы (лучшая лента, снятая по пьесам великого драматурга) с Брандо и с Вивьен Ли в роли Бланш Дюбуа, и **беспомощность красоты** впервые была сыграна так трагично, что стала смыслом гениальной драмы.

Затаенный страх и тоска по справедливости живет в героях драматурга. Они всегда бунтуют, но это мятеж слабости против силы, убожества против полноценности, греховности (в евангельском, а не эпикурейском смысле) против добродетели, индивидуальности («свой каприз» по Достоевскому) против гордого индивидуализма».

В этой пьесе схвачена драма смятенного человека, порожденная всем укладом жизни в обществе.

Культура, утверждает Уильямс, развивая конфликт Бланш – Стэнли, **обречена на гибель перед лицом появившегося жизнеспособного, вульгарного «массового человека»**, подчиненного всякого рода регламентациям, но уверенного в себе.

Для Уильямса **Бланш** и **Стэнли** – социальные символы.

Бланш – символ Юга /аристократии духа/,

Стэнли – символ нового «массового» человека.

«Трамвай "Желание"»

ТЕМА: крушение хрупкой внутренней человеческой красоты и ее несовместимость с жестоким ординарным миром «массового человека».

ИДЕЯ: проблема существования в реальности идеала утонченной духовной красоты - она разбивается вдребезги от натиска иного жизненного уклада и бессердечия.

Главная тема творчества Т.Уильямса - болезненность, мучительность (а не трагедия) существования и судьба человеческого достоинства (а не духа) перед лицом страданий. Для Уильямса все мучительно – и сексуальность, и быстротечность времени, и потеря невинности, и общение между людьми.

Для **поэтического реализма Уильямса** главным является невероятная тоска по духовности.

Сюжет «Трамвая «Желание» - метафора, которая вбирает самое важное для автора: **бесконечный мир мечты, шарахающийся от убогого, грошового быта, пытающийся улететь от него и в конце концов разбивающийся вдребезги.**

Миф об Орфее присутствует и явно и скрыто во многих произведениях драматурга. Звучание этого мифа становится наиболее трагическим в пьесе **«Орфей спускается в ад» (1957)**.

Несмотря на то, что в ней художник вновь пытается осмыслить современную ему действительность в формах мифа об Орфее и Эвридике, это прежде всего пьеса об Америке 50-х, о подавлении личности бездуховным обществом, о повседневной жестокости, которую люди принимают как жизненную норму.

Сам по себе **миф об Орфее**, так его привлекавший, глубоко гуманен. В основе его лежит мысль о том, что добро и красота способны победить даже силы ада. Быть Орфеем – значит для Уильямса не просто принадлежать к миру высших ценностей, но нести их в “ад”, то есть пытаться, несмотря на всю обреченность, совместить мечту и действительность, оглядываться на зов о помощи тех, кто в ней нуждается.

Миф является важнейшим элементом художественной структуры драматургии Теннесси Уильямса. Он используется на всех уровнях его пьес – тематическом, структурном, ассоциативно-символическом, нравственно-эстетическом, философском и сценографическом.

Некоторые пьесы Т.Уильямса

- 1944 — Стекланный зверинец**
- 1947 — Трамвай «Желание»**
- 1951 — Татуированная роза**
- 1955 — Кошка на раскалённой крыше**
- 1957 — Орфей спускается в ад**
- 1959 — Сладкоголосая птица юности**
- 1961 — Ночь игуаны**
- 1979 — Прекрасное воскресенье для пикника**
- 1980 — Дневник Тригорина**

Одноактные пьесы:

- 1941 — Растоптанные петунии**
- 1946 — 27 тележек с хлопком**
- 1946 — Любовное письмо лорда Байрона**
- 1946 — Предназначено на слом**
- 1958 — Внезапно, прошлым летом**
- 1958 — Нечто невысказанное**