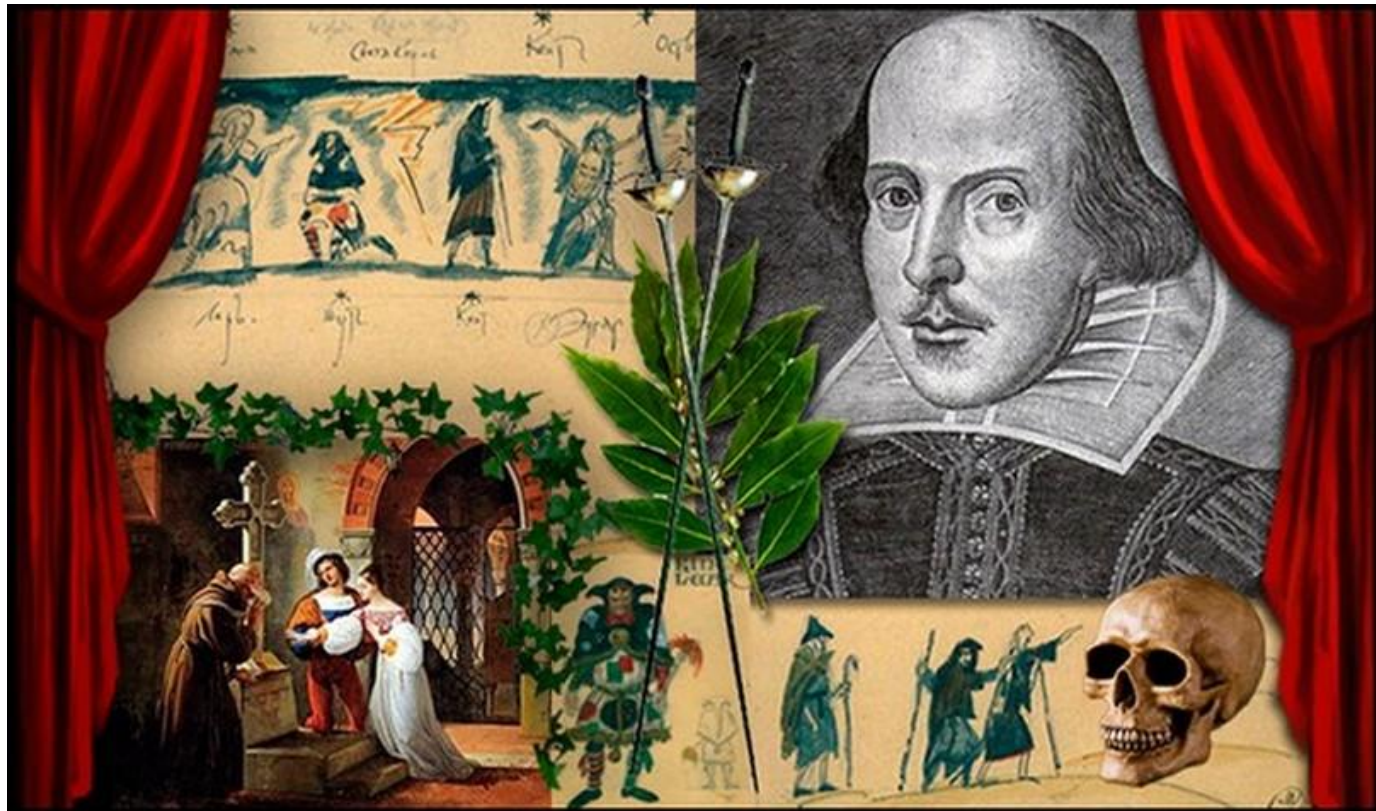

Театр эпохи Возрождения.

Творчество В.Шекспира.

ШЕКСПИР, УИЛЬЯМ (Shakespeare, William) (1564–1616), английский драматург, поэт, актер эпохи Возрождения.

В мировой истории – несомненно, самый знаменитый и значимый драматург, оказавший огромное влияние на развитие всего театрального искусства. Сценические произведения Шекспира и сегодня не сходят с театральных подмостков всего мира.

Уильям Шекспир (1564-1616)

Литературное
наследие:

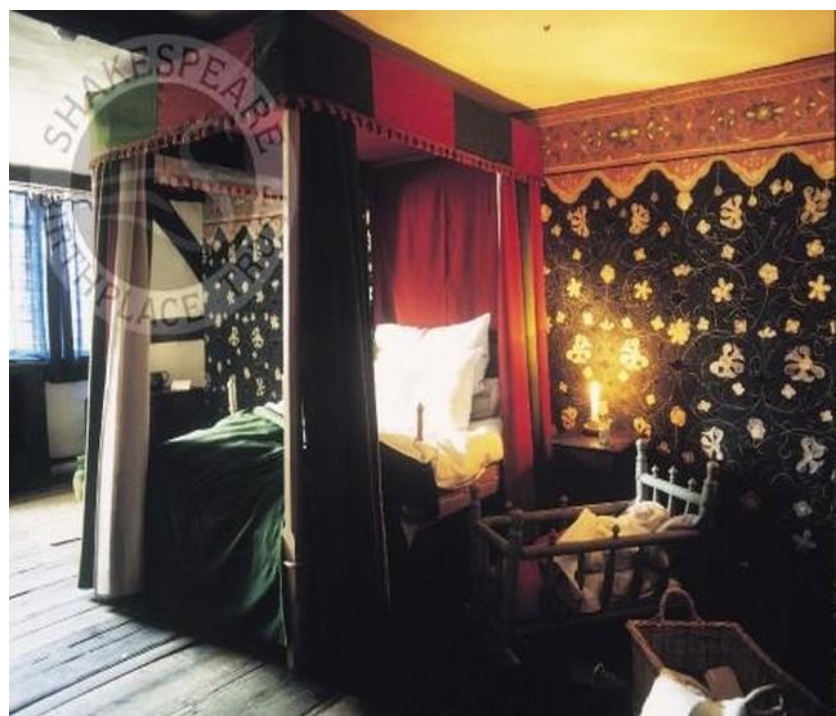
12 трагедий,
16 комедий,
6 исторических
хроник,
4 поэмы
154 сонета

Его отец, Джон Шекспир, был состоятельным ремесленником (перчаточником) и ростовщиком и часто избирался на различные общественные должности, а однажды даже был избран мэром города. Он не посещал церковные богослужения, за что платил большие денежные штрафы. Его мать, урождённая Арден, принадлежала к одной из старейших английских фамилий.

Дом, построенный в XVI веке, находится на улице Хенли-стрит в центре города. На взгляд нашего современника, дом кажется простым и совсем небольшим, но в те времена такое жилище мог позволить себе только весьма зажиточный человек.

Учился Шекспир, скорее всего, в **Стратфордской грамматической школе** – одной из лучших провинциальных школ Англии, где сыновья горожан получали бесплатное образование, главным образом изучая латинский язык и литературу.

В 1582 году он женился на **Анне Хатауэй**, дочери местного помещика, бывшей на 8 лет его старше; в 1583 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 лондонский театр, в свою труппу, Шекспира пригласил его земляк **Ричард Бербедж**, великий трагический актер и в 1592 году Шекспир становится членом этой труппы. А с 1599 года также одним из пайщиков предприятия.

При короле Якове I труппа Шекспира получила статус **королевской (1603)**, а сам Шекспир вместе с другими старыми членами труппы звание камердинера.

У Шекспира появляется знатный покровитель — **лорд Саутгэмптон, лорд Эссекс**.

Панорама Лондона 17 век

В эпоху Возрождения происходит обособление театра, превращение его в самостоятельную организацию. Сценическое искусство из любительского превращается в профессиональное.

Возникают труппы актеров, ведущих сначала бродячее существование. Они переезжают из города в город, давая представления на ярмарках и в гостиничных дворах. Профессионализация актеров сначала обернулась для них отрицательной стороной. Их занятие не было признано достойным стать в ряду цеховых ремесел. Буржуа уже тогда считал лицедейство позорной профессией. А между тем актерам нужно было получить признанное общественное положение, иначе им грозила опасность подпасть под действие грозных законов, направленных против бродяжничества. Лишенные покровительства бюргерских корпораций, актеры вынуждены были искать его в других местах.

Их спасло меценатство высшей знати. Представители аристократии соглашались принимать актеров в состав своей челяди. Это дало актерам официальное положение. Они считались слугами какого-нибудь вельможи. За это они должны были играть перед ним и его гостями в торжественных случаях. Такой ценой они получили признанное положение в обществе и покровительство закона. Они должны были носить ливрею своего господина и получали жалованье слуги - несколько пенсов в год.

Положение актеров было зафиксировано в названии трупп. Они назывались "слуги лорда Камергера", "слуги лорда Адмирала" или просто по имени покровителя - "слуги лорда Хвидсона". Когда на престол вступил Иаков I, право покровительствовать труппам было предоставлено только членам королевской семьи.

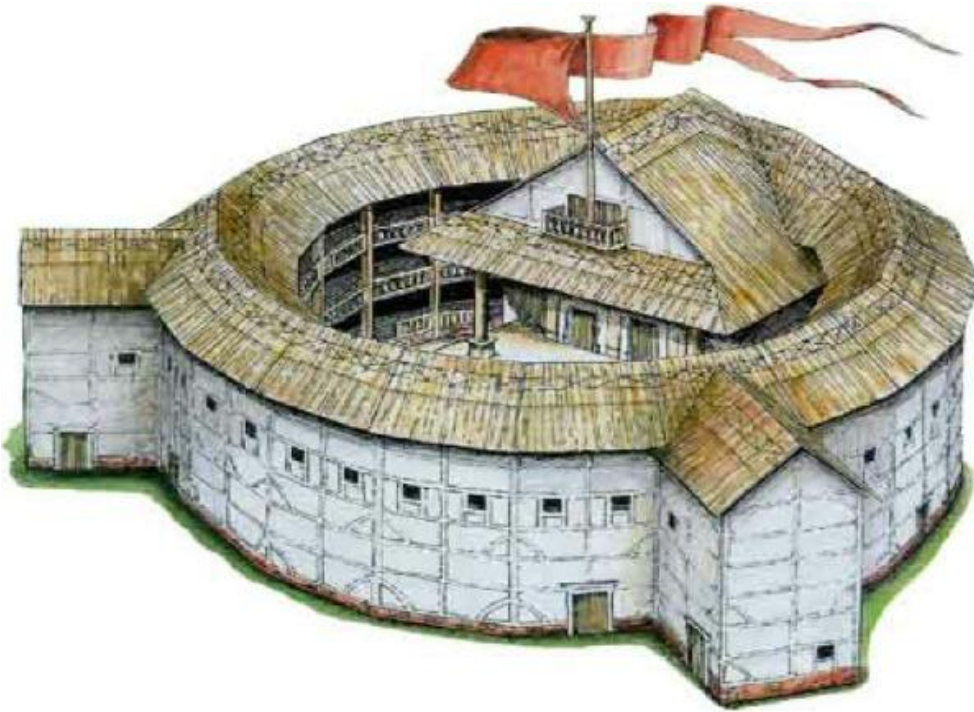
Соответственно труппы были переименованы в "слуг его величества Короля", "слуг ее величества Королевы", "слуг его высочества Наследного принца" и т. д.

Труппа, к которой принадлежал **Шекспир**, в царствование Елизаветы называлась "слугами лорда Камергера"; при Иакове I она стала труппой **Короля**.

Эта труппа давала представления в театре **«Глобус»**.

Театр «Глобус»

Здание театра «Глобус» построено в 1599 году.

Над входом в театр начертано знаменитое изречение Шекспира: **«Весь мир — это театр!»**

Точное местоположение первого «Глобуса» в Лондоне было неизвестным до 1989 года, когда на Парк-Стрит нашли основание его фундамента на месте под автостоянкой.

Его контуры сейчас обозначены на поверхности автостоянки.

Современное здание театра «Глобус» было открыто в 1997 году, оно находится на расстоянии 200 метров от прежнего места.

PLAYING SWAN WITH DEUTSCHE BANK

MOV

PLAYING SWAN WITH DEUTSCHE BANK

SWAN THEATRE PLAYHOUSE
Our unique candlelit theatre open from January 2014

ANNUAL SEASON

EVENTS AND PUBLIC TALKS

PUBLIC TOURS

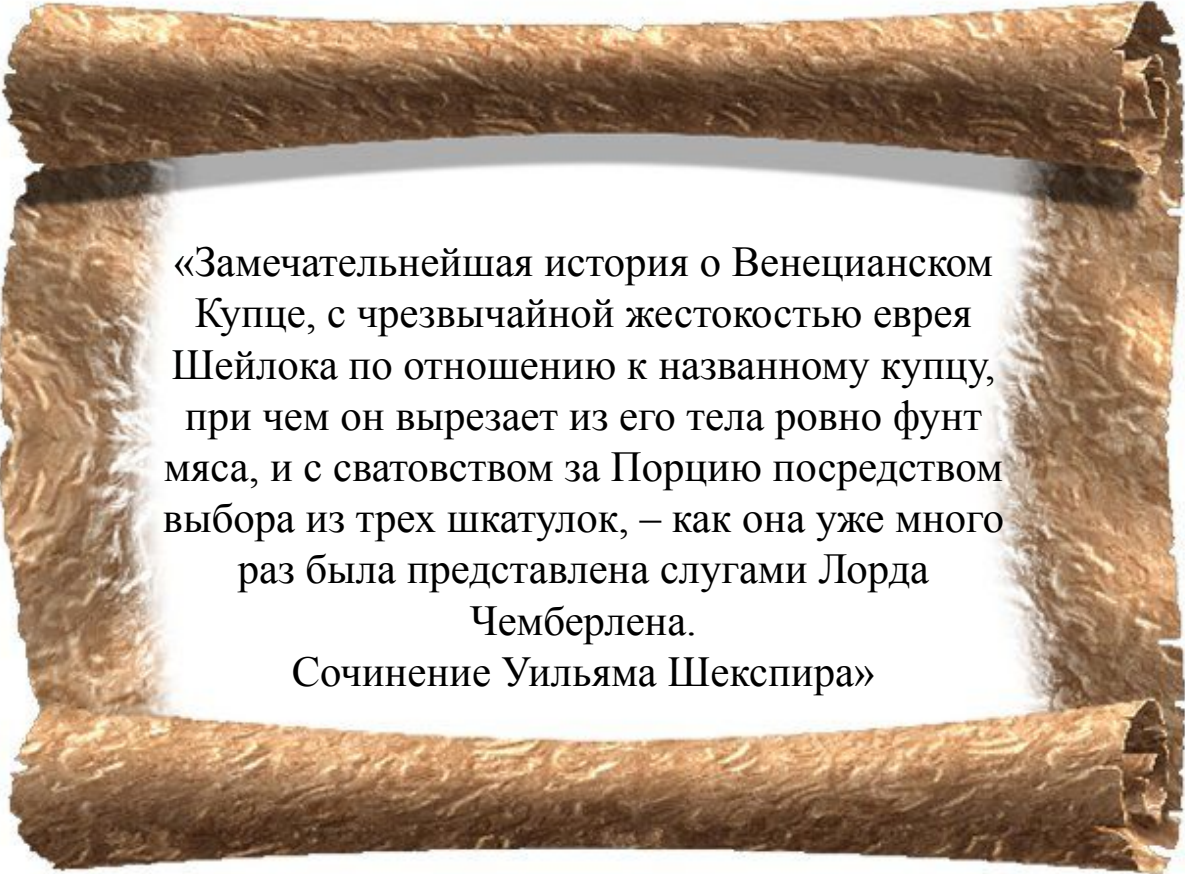
MAIN ENTRANCE & BOX OFFICE
CLORE SHOP
CAFE, BARS & RESTAURANT
EXHIBITION & TOUR

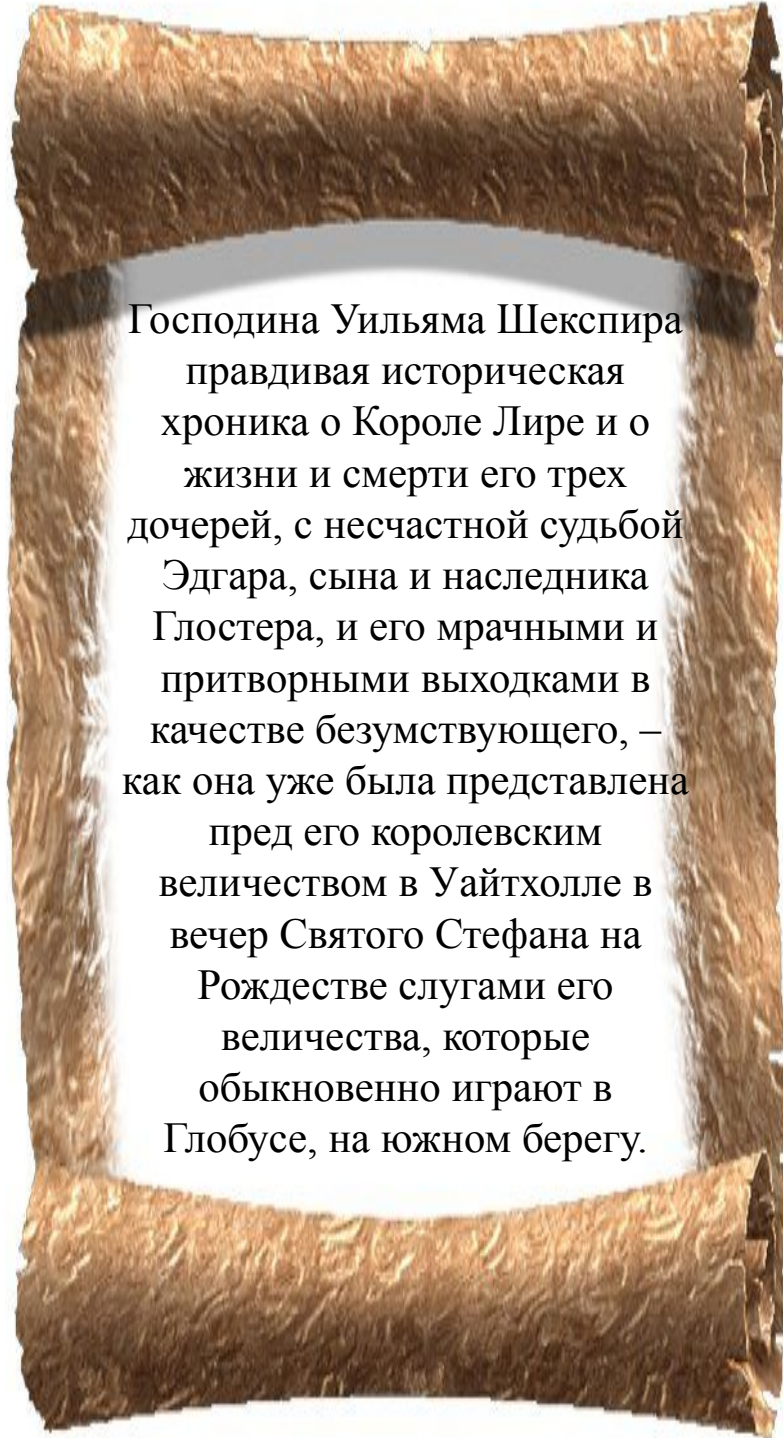
ST. MARK'S

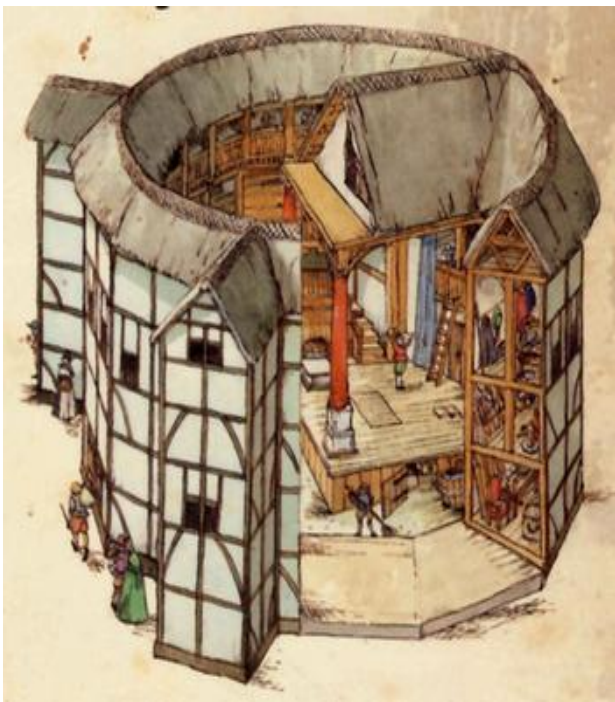
В дни спектаклей на башне театра вывешивался флаг, видный издалека. Средством оповещения служила также труба. Наконец, только что начали входить в моду печатные афиши, постепенно вытеснившие старый способ оповещения с помощью уличного глашатая. В афишах не скупилась на перечень эффектных сцен и мотивов, встречавшихся в пьесе; всегда обозначались пушечные выстрелы, если они бывали. Вот два образца афиш того времени к пьесам Шекспира:

«Замечательнейшая история о Венецианском Купце, с чрезвычайной жестокостью еврея Шейлока по отношению к названному купцу, при чем он вырезает из его тела ровно фунт мяса, и с сватовством за Порцию посредством выбора из трех шкатулок, – как она уже много раз была представлена слугами Лорда Чемберлена.
Сочинение Уильяма Шекспира»

Господина Уильяма Шекспира правдивая историческая хроника о Короле Лире и о жизни и смерти его трех дочерей, с несчастной судьбой Эдгара, сына и наследника Глостера, и его мрачными и притворными выходками в качестве безумствующего, – как она уже была представлена пред его королевским величеством в Уайтхолле в вечер Святого Стефана на Рождестве слугами его величества, которые обыкновенно играют в Глобусе, на южном берегу.

Первоначально возникли публичные (иначе говоря, общедоступные) театры. Эти театры не имели крыши. В большинстве случаев они были круглой формы.

Зрительный зал был круглым или овальным.

Вдоль стен шли две или три галереи, на которых помещались более дорогие места для публики.

Есть основания полагать, что сбоку галлерей, ближе к сцене, находились одна или две ложи для знатных зрителей.

Здание театра «Глобус» окружал ров с перекинутыми через него мостками.

У входных ворот – два столба с рекламными афишами.

Над воротами была статуя Геркулеса с земным шаром на голове (отсюда и название этого театра)

Внутри театра, по стенам его, шла круговая галерея с сидячими местами для зрителей, обыкновенно в три яруса. Небольшие части ее, прилегающие с обеих сторон к сцене, были поделены на ложи.

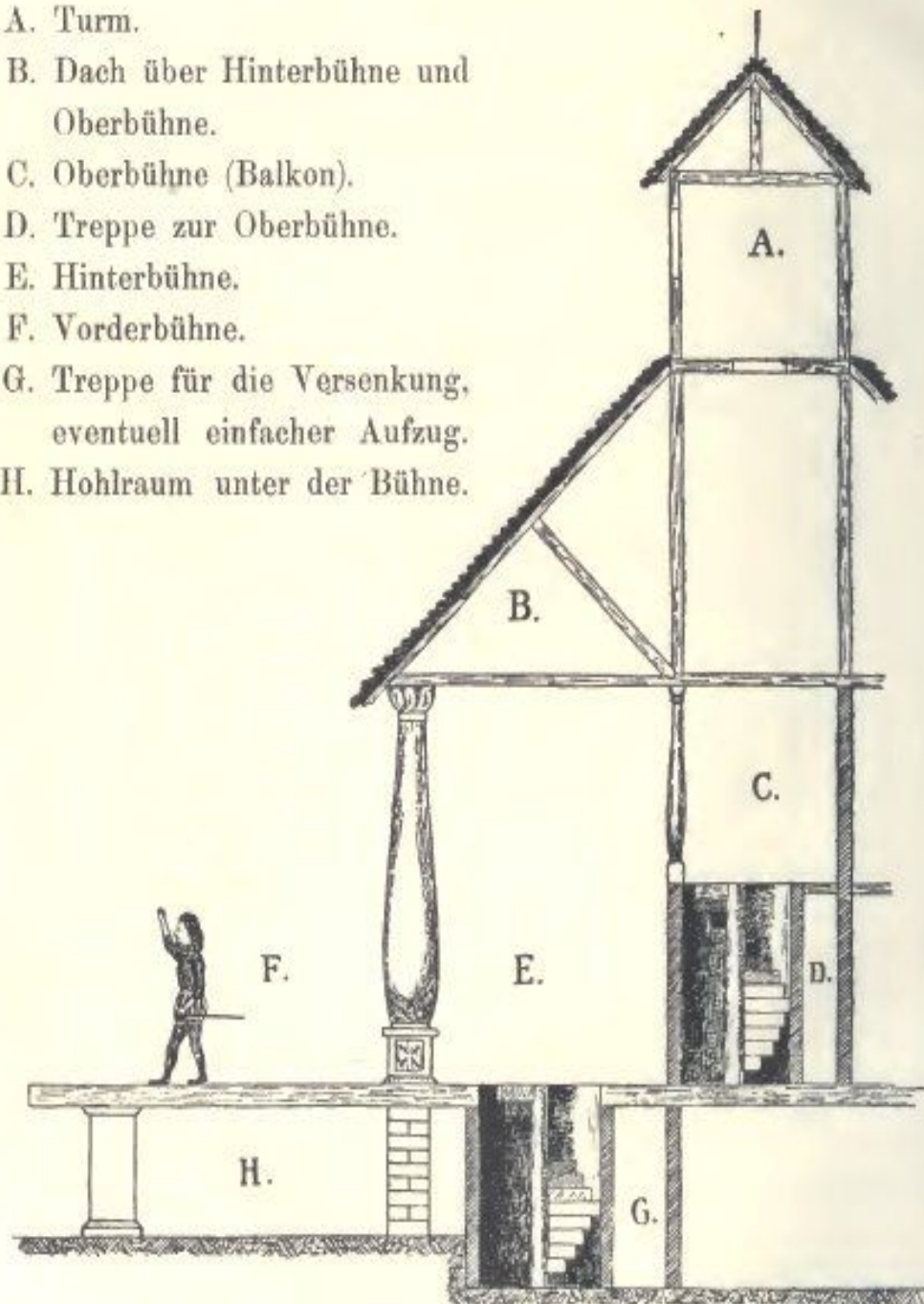
Одна из нижних лож, смежная со сценой, служила обычно помещением для музыкантов.

Среднее пространство внизу (наш партер), именовавшееся «ямой» или «колодцем» (pit), без сидений, занималось зрителями, стоявшими перед сценой и с боков ее.

Английская сцена эпохи Шекспира
(реконструкция Бродмейера)

I. Längsschnitt der Shakespeare-Bühne.

- A. Turm.
- B. Dach über Hinterbühne und Oberbühne.
- C. Oberbühne (Balkon).
- D. Treppe zur Oberbühne.
- E. Hinterbühne.
- F. Vorderbühne.
- G. Treppe für die Versenkung, eventuell einfacher Aufzug.
- H. Hohlraum unter der Bühne.

Основная масса публики стояла в партере. Знатные лица, не желавшие смешиваться с толпой горожан, ремесленников, моряков и солдат, наполнивших партер, устраивались либо на галереях, либо даже на сцене, где им ставились низенькие трехногие табуретки. Плата со всех взималась при входе. Желавшие занять места на галерее платили за это дополнительно, так же как и зрители, сидевшие на сцене. Последние платили больше всех.

Сценическая площадка вдавалась в зрительный зал, публика окружала ее с трех сторон. Позади сцены находились артистические уборные, склады костюмов и реквизита. Сцена представляла собой помост высотой примерно в один метр над полом зрительного зала. Из артистического помещения был ход под сцену, где имелся люк, через который появлялись "привидения", например тень отца Гамлета, и куда проваливались грешники, предназначавшиеся для ада, например Фауст в трагедии Марло.

Принципы организации действия

Декораций не было: воображение зрителей свободно переносило их в замок, в таверну и на поле битвы. Актер говорил: «Мы в лесу», и зрители театра могли «увидеть» лес. Такой прием позволял моментально переносить актеров из леса в замок, из замка - в гостиную королевы.

*Себе представьте вы, что в
этих стенах
Заключены два мощных
государства...
Пополните все недочеты наши
Фантазией своей...*

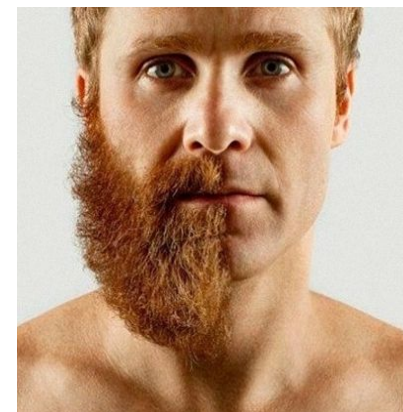
Театр вмещал до 2-х тысяч зрителей. Внизу располагались ложи для аристократии, над ними - галерея для зажиточных людей. Основная часть зрителей смотрела представление стоя вокруг сцены.

Единственная проблема: что делать с трупами? Не могут же актеры встать и уйти за кулисы на глазах у рыдающей публики! Пьесы заканчивались одинаково: выходил персонаж и произносил: «Какая ужасная картина! Унесите трупы!».

Как и в древнегреческом театре, в английском театре все роли исполняли мужчины.

Если спектакль задерживали, распорядитель объявлял: «Уважаемая публика, подождите немного: Королева еще не закончила бриться!».

Путь к успеху

Сначала Уильям следит за экипажами, затем работает суфлером. Ему давали небольшие роли, но выдающимся актером он так и не стал.

Однако вскоре Шекспир публикует первые пьесы, которые с успехом шли в **«Глобусе»**.

Приходит и материальное благополучие: он становится **совладельцем «Глобуса»**, покупает дом, а в 1596 г. получает дворянство и личный герб.

Геральдический щит Шекспира связан с фамилией драматурга (**«Потрясающий копьем»**): «Золотое поле, черная полоса, копье с наконечником из серебра и в верхней части щита в качестве эмблемы - сокол с распростертыми серебряными крыльями...».

Щит снабжен фразой на латыни «Non sanz droict» («Не без права»).

Загадка: Кто такой Шекспир?

Противоречие между автором пьес и актером Шекспиром было столь разительным, что шекспироведы разделились на два лагеря. Большинство настаивает на версии гениального актера-самоучки, но некоторые ищут другие объяснения. Автор пьес – человек образованный, знающий многие языки, философию, музыку, литературу, много путешествовал по Европе, светский этикет, - считают они.

Фрэнсис Бэкон

Бен Джонсон

Кристофер Марло

Роджер Меннерс

Мэри (Сидни) Герберт

Генри Невилл

Эдвард де Вер

группа авторов

Претенденты на авторство

Драматургическое творчество Шекспира.

Шекспировский канон включает **37** пьес

Его творчество можно разделить на **три периода**:

1) **1590 – 1600** годы. Творчество этого периода проникнуто **оптимистическим восприятием мира**, верой в будущее Англии. **Вера в решение социальных противоречий**

В эти годы написаны наиболее жизнерадостные **комедии**, почти все **исторические хроники**, рисующие кровавые события английской истории, но в то же время и рост народного самосознания, и крушение феодального мира междоусобиц.

Ранние хроники: "Генрих VI", ч. 2 (1590); "Генрих VI", ч. 3 (1591); "Генрих VI", ч. 1 (1592); "Ричард III" (1593).

Ранние комедии: "Комедия ошибок" (1592), "Укрощение строптивой" (1593).

Ранняя трагедия: "Тит Андроник" (1594).

А теперь перейдем ко **второму периоду** творчества Шекспира. Он охватывает следующие годы:

1601 -1608 годы. Нарастание трагизма, крушение идеалов, противоречия между гуманистическими идеалами и действительностью с ее культом власти и золота.

Хроники, близкие к трагедии: "Ричард II" (1595); "Король Джон" (1596).

Романтические комедии: "Два веронца" (1594); "Бесплодные усилия любви" (1594); "Сон в летнюю ночь" (1596); "Венецианский купец" (1596).

Первая зрелая трагедия: "Ромео и Джульетта" (1595).

Хроники, близкие к комедии: "Генрих IV", ч. 1 (1597); "Генрих IV", ч. 2 (1598); "Генрих V" (1598).

Вершинные создания Шекспира-комедиографа: "Много шума из ничего" (1598); "Виндзорские проказницы" (1598); "Как вам это понравится" (1599); "Двенадцатая ночь" (1600).

“Ромео и Джульетта”. Юные веронцы, борясь за свою любовь, пошли против средневековой вражды и победили ценой своей жизни. Их отцы помирились на могиле детей.

Любовь оказалась сильнее многовековой распри и кровной мести, она принесла спокойствие их родному городу Вероне. «Ромео и Джульетта» – сила и хрупкость, нежность и мужество, юность и жертвенность.

Для всего мира их имена являются символом чистой и настоящей любви, победившей вражду, ненависть и коварство.

Герои Шекспира

Это всегда трагические образы, наделенные волей, сильными страстями, высотой нравственных чувств.

Их гибель обусловлена не роковой ошибкой, но неприятием миропорядка, неотвратимым столкновением с миром корысти и жестокостью.

Третий период (1600-1608).

Трагедии, обозначившие перелом в творчестве Шекспира: "Юлий Цезарь" (1599); **"Гамлет"** (1601).

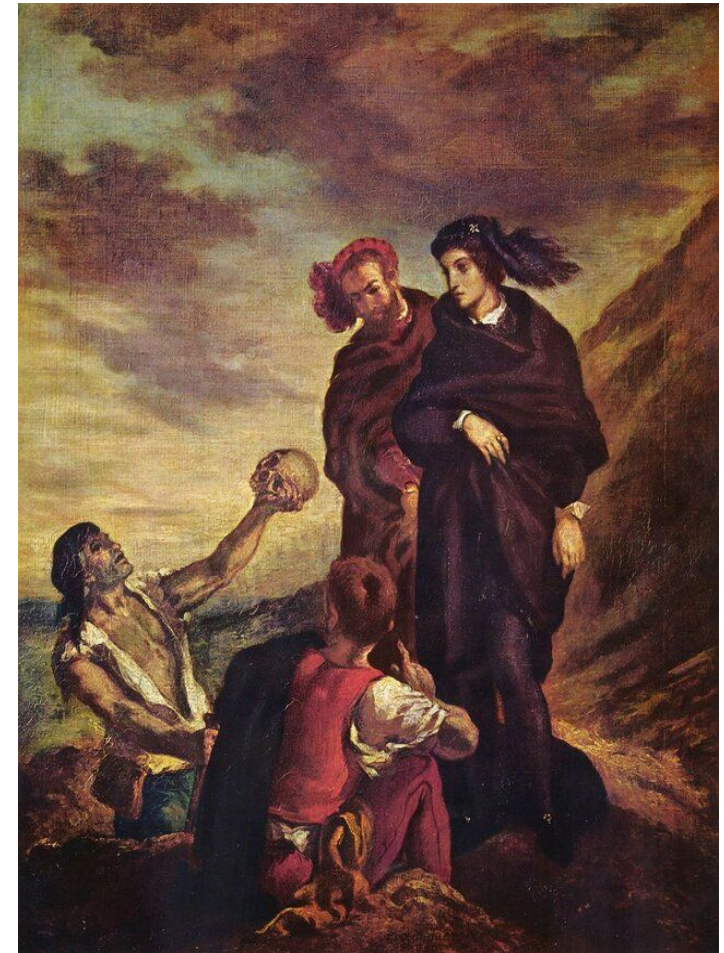
"Мрачные комедии" (или "проблемные пьесы"): "Троил и Крессида" (1602); "Конец - делу венец" (1603); "Мера за меру" (1604). Вершина трагизма Шекспира: **"Отелло"** (1604); **"Король Лир"** (1605); **"Макбет"** (1606).

Античные трагедии: "Антоний и Клеопатра" (1607); "Кориолан" (1607); "Тимон Афинский" (1608).

«**Гамлет**» - одна из самых известных его пьес, и одна из самых знаменитых пьес в мировой драматургии. Написана в 1600—1601 годах. Это самая длинная пьеса Шекспира — в ней 4042 строки и 29 551 слово.

Трагедия основана на легенде о датском правителе по имени Amletus, записанной датским летописцем, посвящена прежде всего мести — в ней главный герой ищет отмщения смерти своего отца, но гуманистический склад его души противится этому.

Первая постановка этой трагедии предположительно состоялась в 1600 – 1601 году в лондонском театре «Глобус». Сам Шекспир играл тень отца Гамлета.

“Гамлет”

“Король Лир”

“Макбет”

“Отелло”

Четвертый период (1608-1621). Поиск выхода из мира трагических противоречий в мире романтических драм .

Так называемые трагикомедии. **«Перикл»**, **«Цимбелин»**, **«Зимняя сказка»**, **«Буря»**. Для этих произведений характерны фантастика и аллегоризм, остродраматическое содержание, но счастливый конец.

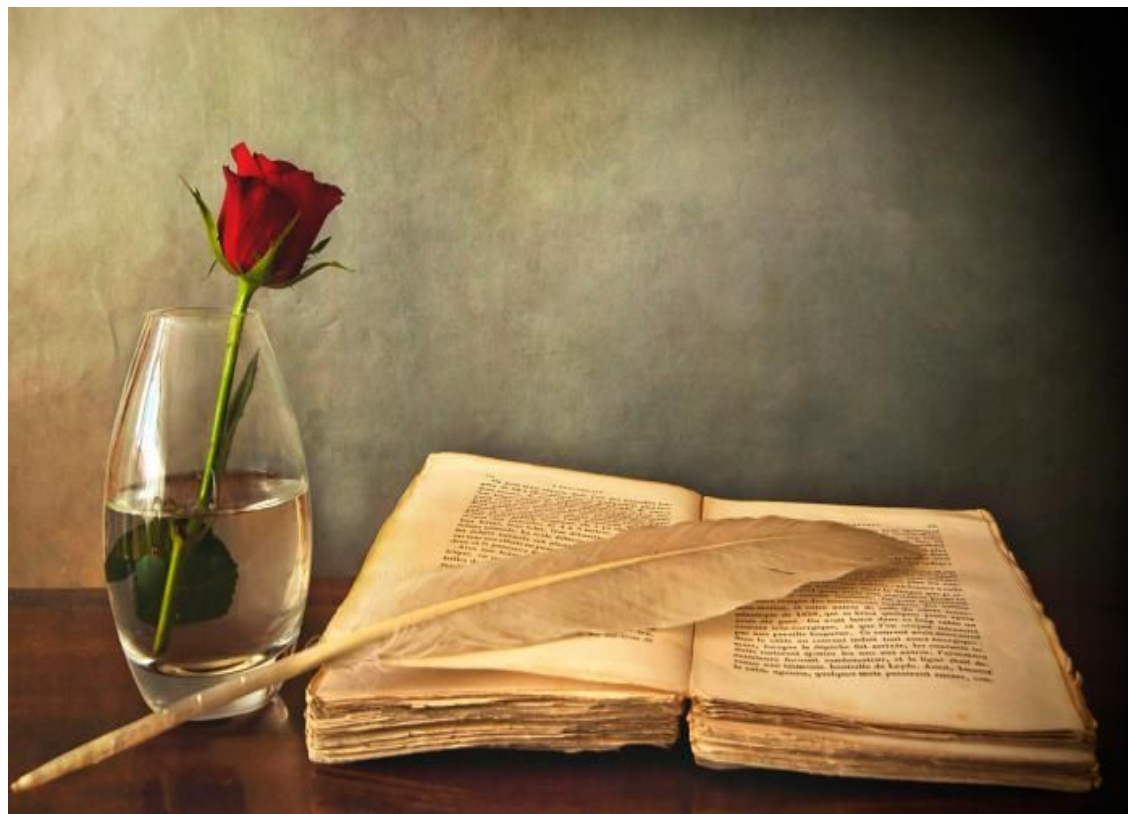
«Буря»

Шекспир выступает не только как великий драматург, но и выдающийся поэт-лирик. Всего сохранилось **154 сонета**.

СОNET (ит. sonetto), стихотворение из четырнадцати строк (два четверостишия и три трехстишия) с определенной рифмовкой.

Более свободная модификация – «**английский сонет**», состоящий из **трех четверостиший, не связанных сквозными рифмами, и одного двустишия (abab cdcd efef gg)**; классические его образцы – сонеты **У. Шекспира**

Сонет возник в Италии в 13 в. (изобретение его связывают с именем Джакомо де Лентино). Рацвета достиг в творчестве **Ф.Петрарки** (1304–1374), популярность которого способствовала распространению сонета в Европе (с 16 в. – в испанской, португальской, французской и английской поэзии, с XVII в. – в немецкой).

Весь цикл сонетов распадается на отдельные **тематические группы**:

Сонеты, посвящённые другу: 1—126

Воспевание друга: 1—26

Испытания дружбы: 27—99

Горечь разлуки: 27—32

Первое разочарование в друге: 33—42

Тоска и опасения: 43—55

Растущее отчуждение и меланхолия: 56—75

Соперничество и ревность к другим поэтам: 76—96

«Зима» разлуки: 97—99

Торжество возобновлённой дружбы: 100—126

Сонеты, посвящённые смуглой возлюбленной: 127—152

Заключение — радость и красота любви: 153—154

Великие итальянцы воспевали в сонетах ангелоподобных златокудрых гордых и недоступных красавиц. Шекспир воспевал живую, земную и страстную девушку. Она занимает все его мысли.

Сонет 130

Ее глаза, на звезды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И черной проволокой вьется прядь.

С дамасской розой алой или белой
Нельзя сравнить оттенок этих щек,
А тело пахнет так, как пахнет тело,
А не фиалки нежный лепесток.

Ты не найдешь в ней совершенных линий,
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.

Ее глаза, на звезды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И черной проволокой вьется прядь.

И все ж она уступит тем едва-ли,
Кого в сравненьях пышных оболгали!

Сонет 23

Как тот актер, который, оробев,
Теряет нить давно знакомой роли,
Как тот безумец, что, впадая в гнев,
В избытке сил теряет силу воли, —

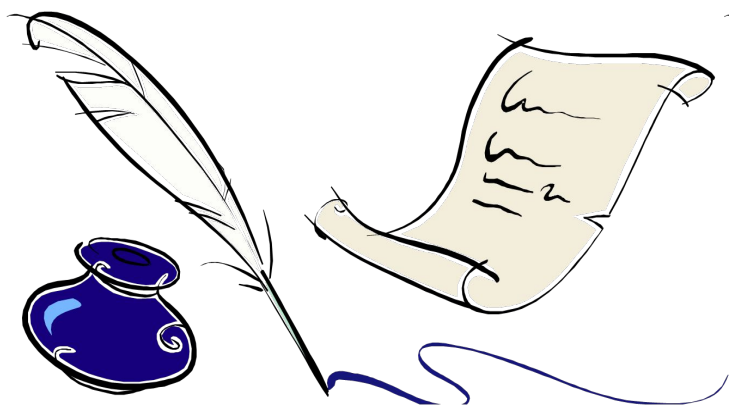
Так я молчу, не зная, что сказать,
Не оттого, что сердце охладело.
Нет, на мои уста кладет печать
Моя любовь, которой нет предела.

Так пусть же книга говорит с тобой.
Пускай она, безмолвный мой ходатай,
Идет к тебе с признаньем и мольбой
И справедливой требует расплаты.

Прочтешь ли ты слова любви немой?
Услышишь ли глазами голос мой?

**Итак, для творчества Шекспира
всех периодов характерно
гуманистическое
миросозерцание:**
**- глубокий интерес к человеку, к
его чувствам,
- скорбь о страданиях людей, -
мечта о счастье для человека и
всего человечества.**

Зову я смерть. Мне видеть невтерпёж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,
И прямоту, что глупостью слывет,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.

Всё мерзостно, что вижу я вокруг...
Но как тебя покинуть, милый друг!

Сонет 66

Человек в контексте эпохи

Противоречия
человеческой
души

Крушение
гуманистических
идеалов

Любовь и
ненависть

Безумие и
раскаяние

Борьба за власть и
предательство

Беззащитность
перед подлостью

Взаимосвязь
судьбы и общества

Игра «Разгадай криптограмму».

В 123-ем сонете великий Шекспир написал...

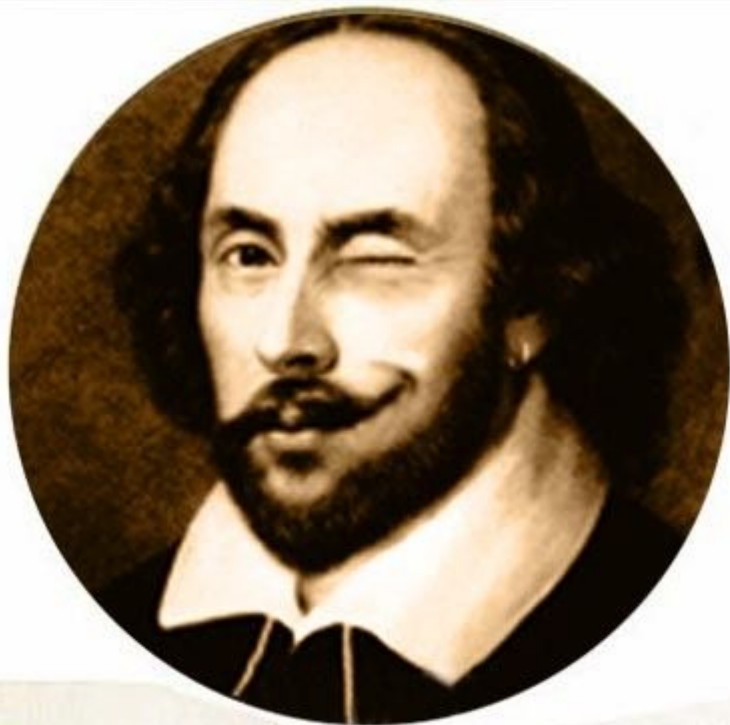
Впрочем, разгадайте криптограмму и узнайте, что это за слова. Вам поможет русский алфавит.

15; 6; , 23; 3; 1; 9; 20; 21; 11, ; 3; 18; 6; 14; 33; , ;

3; 13; 1; 19; 20; 28; 32; ,15; 1; 5; 16;, 14; 15; 16; 11

А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

Как вы понимаете смысл этих слов?

Михаил Шуберт

Не хвастай, время, властью надо мной!
Те пирамиды, что возведены
Тобою вновь, не блещут новизной.
Они - перелицовка старины.
Наш век недолог. Нас немудрено
Прельстить перелицованным старьем.
Мы верим, будто нами рождено
Все то, что мы от предков узнаем.
Цена тебе с твоим архивом грош.
Во мне и тени удивленья нет
Пред тем, что есть и было.
Эту ложь плетешь ты в спешке
суетливых лет.

И если был я верен до сих пор,
Не изменюсь тебе наперекор!

Творчество Шекспира впитало в себя все важнейшие идеи эпохи Возрождения — **эстетические** и **идеологические**.

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.

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

Друг, ради Господа, не рой
Останков, взятых сей землёй;
Нетронувший блажен в веках,
И проклят – тронувший мой прах.

В церкви сделана специальная ниша, где была поставлена скульптура поэта с пером и листом бумаги, перо меняют каждый год.

