

ЛИТЕРАТУРА АНГЛИИ

Джеффри ЧОСЕР (1340-1400)

Поэт, открывший соотечественникам родной язык. Был королевским камердинером, оруженосцем – должен был читать или рассказывать лицам королевского двора истории о королях, принимать участие в пении, танцах и иных развлечениях.

Его похоронили в Вестминстерском аббатстве, где его могила стала первой в "уголке поэтов".

Самое известное произведение – «**Кентерберийские рассказы**».

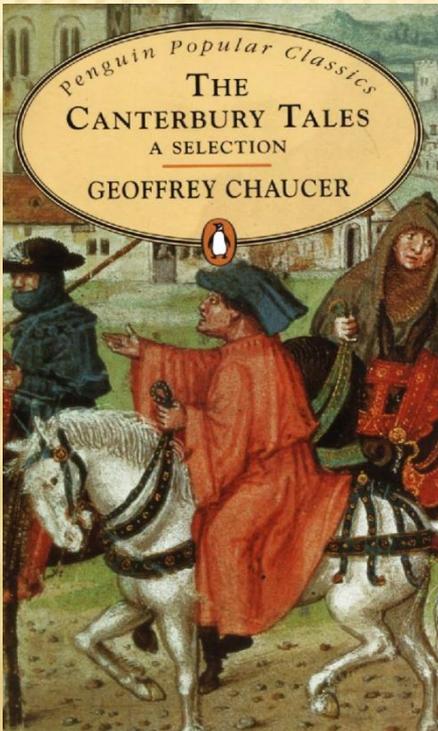
Фабула :

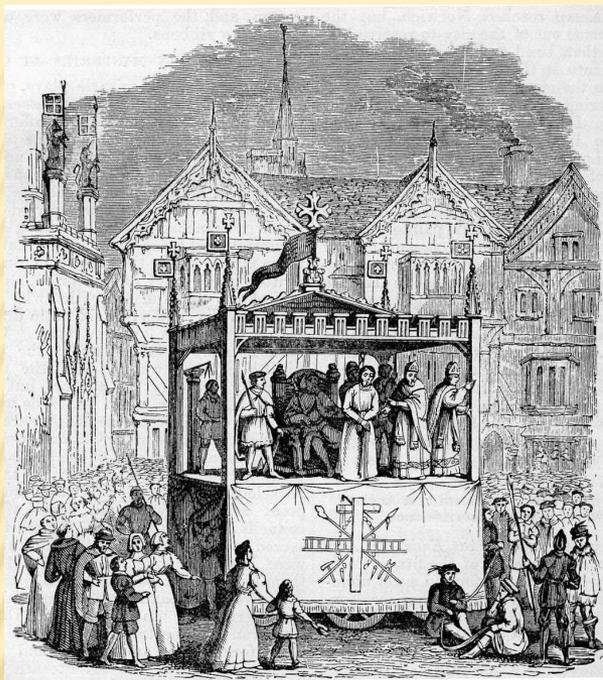
Чосер однажды заночевал в гостинице на южной окраине Лондона, чтобы рано утром отправиться в паломничество. В ту же гостиницу собрались с разных концов Англии люди, задавшиеся той же целью.

Чосер со всеми тут же познакомился, со многими сдружился и они решили вместе отправиться из Лондона под предводительством своего хозяина Гарри Бэйли, который предложил, чтобы каждый из паломников (всего их было 29) рассказал два рассказа по пути туда и два - на обратном пути.

Широкая картина английской жизни.

Общественные типы новой Англии (рыцарь с сыном-оруженосцем, помещик, управитель имения, мельник, землепашец и др.)

Возрождение в Англии (со второй пол. XV века)

Эпоха Возрождения - **золотой век английской литературы.**

Наиболее выдающиеся писатели - **Томас Мор, Спенсер, Шекспир.**

Первым центром гуманистической культуры в Англии был **Оксфордский университет.**

Развитие театра

Мистерия (от лат. *церемония*) из жанров европейского средневекового театра. Обычно сюжетом становились истории Библии, которые чередовались с бытовыми комическими сценками.

Миракль (от лат. *чудо*) – мистерия, сюжетом которых было чудо или житие святого.

Моралите - разновидность драматического представления, в котором персонажами являются не люди, а отвлечённые понятия.

Томас МОР (1478-1535)

Великий английский гуманист

Юрист, философ, писатель-гуманист, лорд-канцлер Англии (1529-1532)

Посвящён в рыцари за «заслуги перед королём и Англией»

Последователь Эразма Роттердамского (крупнейший учёный нидерландского Возрождения, «князь гуманистов»).

Самое известное его произведение – роман «Утопия» – «*Золотая книжечка, столь же полезная, сколь и забавная о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия*» (1516).

Написана на латинском языке.

Государственный порядок в Утопии:

Нет частной собственности, но существует институт рабства

Должностные лица выборные.

Наиболее важные дела решают народные собрания.

Войны считаются зверством, но постоянно упражняются в военных науках.

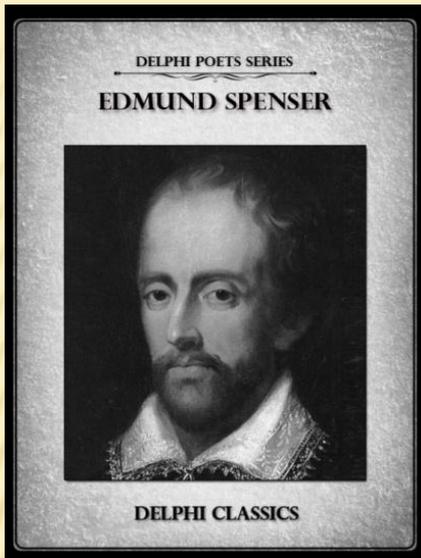
Название стало нарицательным для всего жанра.

Френсис БЭЖОН (1561-1626)

Эссе: *Об истине, О смерти, О мщениии, О женитьбе и холостяцкой жизни, О любви, О богатстве, О красоте, О церемониях и знаках почтения, Об ученых занятиях, О привычке и воспитании.*

Разнообразная тематика объединена общим стремлением установить нормы поведения, необходимые для успеха в жизни.

Эдмунд СПЕНСЕР (1552-1599)

Самый выдающийся поэт английского Возрождения
Старший современник Шекспира.

Спенсера называют: *принц поэтов, архи-поэт Англии, поэт Поэтов.*

«Королева фей»

Эпическая аллегорическая рыцарская поэма.

Написана для того, чтобы **«воспитать джентльмена или знатного человека в добродетельных и благородных понятиях».**

Действие происходит в фантастическом мире рыцарства.

Персонажи:

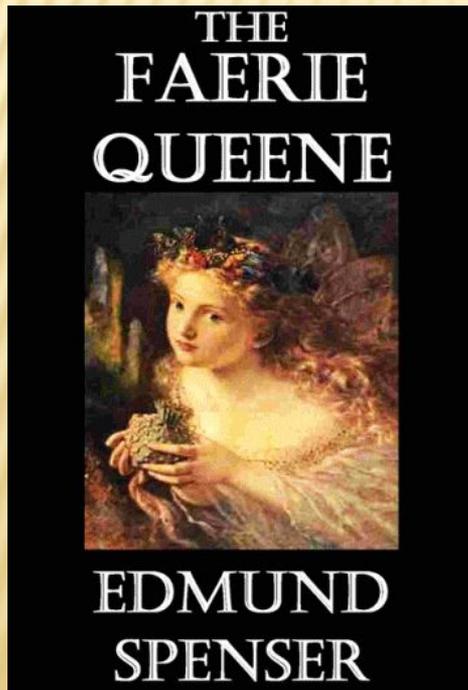
драконы, феи, великаны, волшебники, чудовища, стилизованные пастухи и пастушки, уроды.

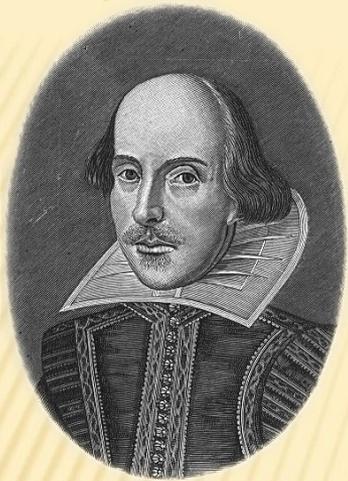
Некоторые герои созданы для прославления живых людей, прежде всего Елизаветы.

Характерные черты поэзии Спенсера:

- аристократический гуманизм;
- возвышенность и утонченность;
- прославление человека, способного на жертвы во имя высоких духовных интересов;
- сладкозвучие, музыкальность.

Поэма имеет множество поклонников и породила множество подражаний.

Мартин Друшаут.
Портрет Шекспира.
Гравюра из посмертного
«Первого фолио» (1623)
Часто считается
единственным
достоверным
изображением.

Борис Иванович Пуришев
(1903-1989). Литература
эпохи Возрождения. Идеи
универсального человека
(лекции):
<http://svr-lit.ru/svr-lit/purish-ev/index.htm>

Уильям ШЕКСПИР (1564-1616)

Вершина не только английской гуманистической литературы, но и всего европейского искусства Ренессанса, один из крупнейших писателей мировой литературы.

Родной город - Стратфорд-на-Эйвоне.

1593 - работал в Лондоне в театре Бербеджа в качестве актера, режиссера и драматурга.

1599 - пайщик театра «Глобус».

Шекспировский вопрос (с 18 в.) - проблема авторства.

Мнение некоторых исследователей: для актера пьесы «излишне» глубоки, философичны. Возможно, что они были написаны не Шекспиром, а другим человеком (предположительно - Ф.Бэконом), который хотел скрыть свое авторство и опубликовал свои произведения под именем Шекспира.

Творческий путь Шекспира делится на **три периода**.

1591-1601

Сонеты;

почти все исторические хроники;

трагедии: «Ромео и Джульетта» и «Юлий Цезарь».

комедии: «Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь», «Венецианский купец», «Двенадцатая ночь» и др.

1601-1608

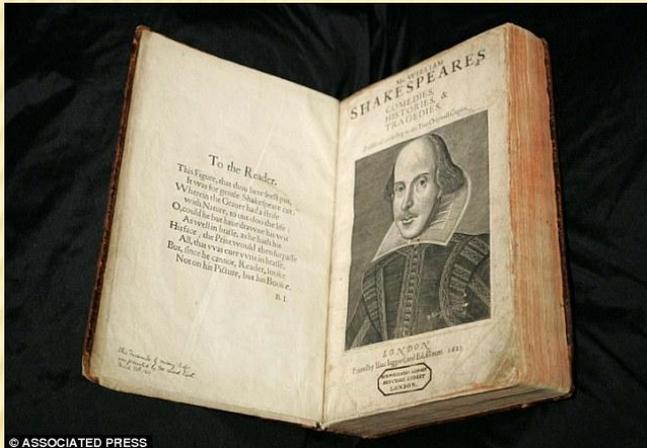
трагедии: «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет», «Антоний и Клеопатра» и др.

1608-1612

Трагикомедии «Зимняя сказка», «Буря» и др., в которых появляются фантастика и аллегоризм.

СОНЕТЫ (1609)

Сонет - ведущий жанр в английской поэзии.

154 сонета объединены образом лирического героя, который воспевает преданную дружбу с замечательным юношей и пылкую и мучительную любовь к *смуглой леди*.

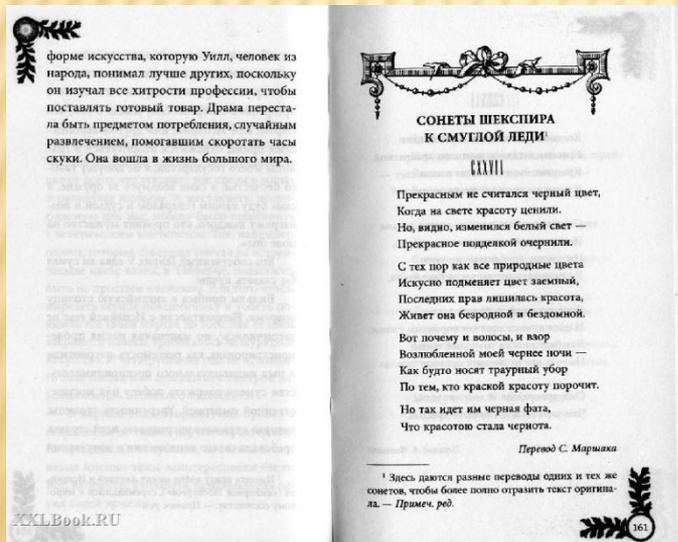
Это лирическая исповедь.

Схема рифмовки: abab cdcd efef gg.

В трех катренах дано драматическое развитие темы, часто с помощью контрастов и антитез и в форме метафорического образа.

Заключительный дистих представляет собой афоризм, формулирующий философскую мысль темы.

Сонеты Шекспира **переводили на русский язык**, Н.Гербель, П. Кусков, М.Чайковский, Э. Ухтомский, Н.Холодковский, О.Румер и др. **Лучшими признаны опубликованные в 1949 г. переводы С.Я.Маршака.**

¹ Здесь даются разные переводы одних и тех же сонетов, чтобы более полно отразить текст оригинала. — Примеч. ред.

27 сонет

Трудами изнурен, хочу уснуть,
Блаженный отдых обрести в постели.
Но только лягу, вновь пускаюсь в
путь –
В своих мечтах - к одной и той же
цели.

Мои мечты и чувства в сотый раз
Идут к тебе дорогой пилигрима,
И, не смыкая утомленных глаз,
Я вижу тьму, что и слепому зрима.

Усердным взором сердца и ума
Во тьме тебя ищу, лишенный зренья.
И кажется великолепной тьма,
Когда в нее тыходишь светлой
тенью.

Мне от любви покоя не найти.
И днем и ночью - я всегда в пути.

90 сонет

Уж если ты разлюбишь - так теперь,
Теперь, когда весь мир со мной в
раздоре.
Будь самой горькой из моих потерь,
Но только не последней каплей горя!

И если скорбь дано мне превозмочь,
Не наноси удара из засады.
Пусть бурная не разрешится ночь
Дождливым утром - утром без отрады.

Оставь меня, но не в последний миг,
Когда от мелких бед я ослабею.
Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг,
Что это горе всех невзгод больнее,

Что нет невзгод, а есть одна беда -
Твоей любви лишиться навсегда.

Пер.С.Я.Маршака

130 сонет

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,
Не как 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.

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

147 сонет

Любовь - недуг. Моя душа больна
Томительной, неутолимой жаждой.
Того же яда требует она,
Который отравил ее однажды.

Мой разум-врач любовь мою лечил.
Она отвергла травы и коренья,
И бедный лекарь выбился из сил
И нас покинул, потеряв терпенье.

Отныне мой недуг неизлечим.
Душа ни в чем покоя не находит.
Покинутые разумом моим,
И чувства и слова по воле бродят.

И долго мне, лишенному ума,
Казался раем ад, а светом - тьма!

Пер. С.Я.Маршака

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ

Существо жанра исторической хроники – в драматургическом изображении реальных лиц и событий национальной истории.

В отличие от трагедий, где Шекспир в интересах замысла отходил от точного изображения исторических фактов, *хроника характеризуется верным воспроизведением исторических событий.*

Тип историзма Шекспира: в центре произведения – реальная выдающаяся историческая личность, для описания которой используются вымышленные диалоги, реплики, монологи и пр. В исторических хрониках сформировался знаменитый **«Фальстафовский фон»** («Генрих IV», «Генрих V») - т.е. описание различных слоев общества - крестьян, слуг, солдат, купцов.

Сэр Джон Фальстаф -

Распутник, пьяница, лгун и грабитель.

Одновременно – добродушен, откровенен, весел, жизнерадостен, предприимчив, мудр.

Комический образ воина того времени.

Главное в Фальстафе - стихия веселья, артистической игры, бесконечной изобретательности.

Он воплощает в себе жизнерадостный дух эпохи **Возрождения**, в этом образе передано очарование не скованной социальными условностями человеческой природы.

КОМЕДИИ

Комедии Шекспира сочетают в себе **ситуации и характеры**.

Он видоизменил старинный фарс, заменив маски живыми, реалистическими характерами и сохранив из этого фарса **остроту комедийных ситуаций**.

«Это какой-то веселый рой бабочек. В комедиях Шекспира искать глубины нечего - это брызги фонтана гениального веселья, не более того, но они находятся в строжайшем соответствии с эпохой» (А.В. Луначарский)

Комедии Шекспира отличаются особой весёлостью.

В них много переодеваний, путаницы, остроумных проделок.

Герои мгновенно влюбляются и ради любви готовы на все.

Укрощение строптивой (1594)

(пер. Полины Владимировны Мелковой, 1911-1985)

Сюжет - из пьесы неизвестного автора «Укрощение одной строптивой».

Муж - повелитель твой, защитник, жизнь,
Глава твоя. В заботах о тебе
Он трудится на суше и на море,
Не спит ночами в шторм, выносит стужу,
Пока ты дома нежишься в тепле,
Опасностей не зная и лишений.
А от тебя он хочет лишь любви,
Приветливого взгляда, послушанья -
Ничтожной платы за его труды.
Как подданный обязан государю,
Так женщина - супругу своему.
Когда ж она строптивая, зла, упряма
И не покорна честной воле мужа,
Ну чем она не дерзостный мятежник,
Предатель властелина своего?
За вашу глупость женскую мне стыдно!
Вы там войну ведете, где должны,
Склонив колена, умолять о мире;
И властвовать хотите вы надменно
Там, где должны прислуживать смиренно.
Не для того ль так нежны мы и слабы,
Не приспособлены к невзгодам жизни,
Чтоб с нашим телом мысли и деянья
Сливались в гармоничном сочетанье.
Ничтожные, бессильные вы черви!
И я была заносчивой, как вы,
Строптивую и разумом и сердцем.
Я отвечала резкостью на резкость,
На слово - словом; но теперь я вижу,
Что не копьём - соломинкой мы бьемся,
Мы только слабостью своей сильны.
Чужую роль играть мы не должны.
Умерьте гнев! Что толку в спеси вздорной?
К ногам мужей склонитесь вы покорно;
И пусть супруг мой скажет только слово,
Свой долг пред ним я выполнить готова!

Пер. Мелковой

Двенадцатая ночь, или Что угодно? (1602)

Сказочная для англичан
шекспировского времени
страна Иллирия.
Сэр Тоби (а la Фальстаф)

«Венецианский купец»

Заглавие не вполне соответствует содержанию: под венецианским купцом подразумевается **Антонио**,

а наиболее законченный образ - **Шейлок**.

Шейлок - трагическая фигура; это образ ростовщика, воплощение хищного практицизма.

Оружием мести Шейлока является золото. Но, прибегнув к этому опасному оружию, он сам становится его рабом.

Сцена суда - сатира, направленная против формального закона.

Весь мир, по словам **Бассанио**, «обманут украшением»:

-в судах красивый голос истца скрывает зло;

-порок прикрывается добродетелью;

-красота «покупается на вес»;

-все вокруг - лишь «золоченый берег опасного моря».

Трагедии

Трагедии Шекспира – поэтический манифест английского Возрождения.

В трагедиях Шекспира

-человек становится значительнее и сложнее;

-возросший интерес к "темным" страстям, человеческой личности, к реальному миру и его разнообразным противоречиям.

-трагическое свободно сочетается с комическим (возле короля – шут).

В трагедиях Шекспира поражает масштаб трагизма.

Все они построены на остром конфликте, который напряженно и динамично развивается.

Герои трагедий - страстные, сильные личности. Шекспир показывает драматизм времени и вечные вопросы, которые волнуют сильных и думающих героев.

Ромео и Джульетта (1595)

Впервые появляется тема судьбы.

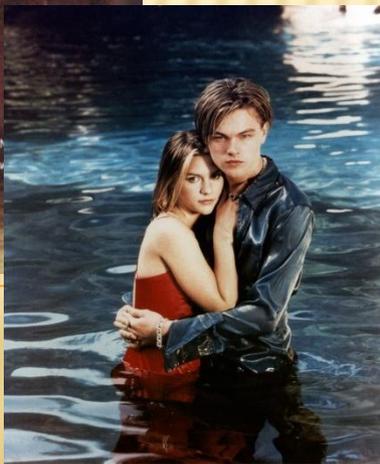
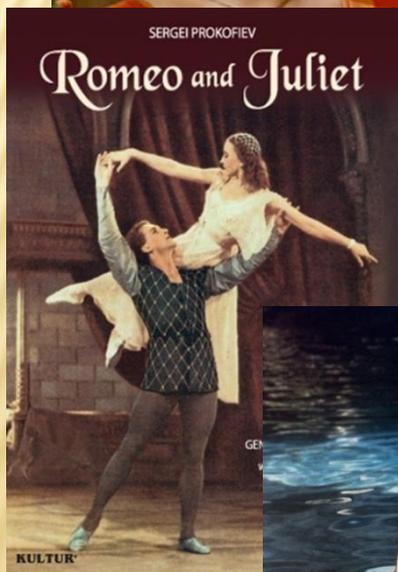
Знаменитые цитаты:

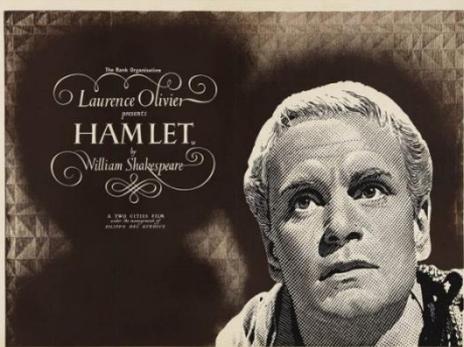
...**Но нет печальней повести на свете,**

Чем повесть о Ромео и Джульетте (Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, 1874-1952)

...**А повесть о Ромео и Джульетте**

Останется печальнейшей на свете...(Б.Л.Пастернак)

Гамлет (Трагическая история о Гамлете, принце датском, 1601).

Новый этап творческого развития Шекспира.

Сюжет восходит к средневековому народному сказанию о ютландском (датском) принце Гамлете, мстящем за предательское убийство отца.

«Гамлет – это вера в свободного и разумного человека. Это ученый и философ, учившийся в Вюртембергском университете. Он привык думать, что для человека естественно быть справедливым и разумно пользоваться своей волей... Это возрожденческий человек. В его венах бьется титаническая кровь благородной эстетики Ренессанса, привыкшей возвеличивать отдельную личность, прославлять ее ум, храбрость, мужество, сколь и героическое самоотдание за благо общества и народа.

И все это рушится у Гамлета после того, как он узнает о том, что творится при датском дворе. Ему никогда не хотелось кого-нибудь убивать, так как всякое убийство представляется его благородному сознанию черным злом, не совместимым ни с какими человеческими идеалами. И вот, вступая в неравный бой со стихией, жесточайшим образом осуществившей себя в придворном обществе, Гамлет неожиданно для себя убивает представителей этого двора и сам гибнет в борьбе с ними.

Вся эстетика трагедии Гамлета есть не что иное, как трагедия гибели возрожденческого индивидуализма» (А.Ф.Лосев).

Знаменитые цитаты: **...Распалась связь времен...**

...Быть или не быть...

Наиболее известные переводы – Михаил Леонидович Лозинский (1886-1965), Борис Леонидович Пастернак (1890-1960).

Отелло, венецианский мавр (1604).

Сюжет основан на произведении Джиральди Чинтио «Венецианский мавр» (*мавры - арабы и берберы Северо-Западной Африки и Европы VII-XVII вв., исповедовавшие ислам*)

Наиболее **«камерная»** трагедия. В ней нет торжественной архаики, нет грозных небесных знамений, ведьм и призраков, и действие ее относится не к раннему средневековью, а к XVI веку, т.е. к годам, близким к Шекспиру.

«Отелло» - это трагедия субъективной страсти» (Гегель).

«Отелло подходит к окружающей его общественности с полным доверием. Он воспитан иначе, чем Яго; в его душе тоже, как и в душе Гамлета, заложены благородные возрожденческие идеалы, и он тоже хотел бы быть не убийцей и не рабом своих страстей, но титаном, который защищает все благое и справедливое в человеческой жизни. Тем не менее он сталкивается с той полужвериной общественностью, которой отличалась восходящая буржуазная эпоха. И он тоже погибает в результате бури своих собственных страстей, а эта буря как раз и вызвана новыми общественными и личными порядками, к которым возрожденчески настроенный Отелло не привык» (А.Ф.Лосев).
Отелло не ревнив, он доверчив (А.С.Пушкин)

Знаменитые цитаты:

**...Она меня за муки полюбила,
А я ее — за состраданье к ним...** (Пётр Исаевич Вейнберг, 1864)

...Ты перед сном молилась, Дездемона ? (Б.Л.Пастернак)

«Король Лир» (1605)

Одно из самых грандиозных и скорбных творений Шекспира.

События разворачиваются в древней полулегендарной Британии еще в дохристианский период.

Л.Н. Толстой критикует Шекспира за нарушение житейского правдоподобия. Это трагедия в античном, аристотелевском смысле термина – *разрыв родственных связей чреват трагедией.*

Это трагическая история всеобщего разлада.

Ценой жизни обретает герой понимание и прозрение.

В основе трагедии - возрожденческая **концепция единой цепи бытия.**

Жизнь отдельного человека органично сплетается с жизнью мира.

Каждая семейная катастрофа сопровождается катастрофой природной, социальной, обращая зрителя к

универсальным и вечным закономерностям, заставляя острее осознавать свою ответственность и чедовеческую миссию

РИЧАРД III

Историческая хроника, приближающаяся к трагедии. Завершает цикл пьес, посвященных войне Алой и Белой Розы (борьба за власть между двумя ветвями Плантагенетов - Ланкастерами и Йорками в 1455-1458гг.)

Ричард не просто злодей. Он злодей выдающийся, наделенный разнообразными талантами. Он умен, проницателен, смел, но и великолепный демагог и лицедей (знаменитая сцена встречи Ричарда с леди Анной, вдовой Эдуарда Уэльского, сына Генриха VI) . Рожденный уродом, своими поступками он как бы мстит природе и людям.

Ричард - воплощение мрачного духа братоубийственной розни. Цепь преступлений ради власти: чтобы стать королем, он обрекает на смерть своего брата герцога Кларенса, а затем и малолетних детей умершего брата Эдуарда IV.

Центр трагедий Шекспира, их магистральный сюжет – судьба выдающейся личности, открытие человеком истинного лица мира.

Характер трагического меняется: исчезает ренессансный оптимизм, уверенность, что человек – «венец всего живущего», герои открывают для себя дисгармоничность мира, неведомую им ранее силу зла. И они должны сделать выбор: как им достойно существовать в мире, покусившемся на их достоинство.

Этот вечный выбор истинного человеческого пути – центральная тема Шекспира.