

Ренессанс в Англии

«Весь мир – театр»

Эпоха Возрождения в Англии приходится на XVI столетие. Развитие английской культуры в этот период шло очень неравномерно, и явлением мирового значения стала только драматургия.

Генрих VIII Тюдор объявил себя главой новой, англиканской церкви. Период его правления является началом Ренессанса в Англии и отмечен возникновением стиля Тюдор-Ренессанс

Дальнейшее развитие стиль получил в эпоху правления Елизаветы I

В Англии «елизаветинского Ренессанса» происходил необыкновенный расцвет науки, философии, литературы, но особенно большое место в культуре эпохи занял самый демократический вид искусства – театр

Английские гуманисты придали театру совершенно светский характер, полностью уйдя от его религиозных мотивов и обратившись к животрепещущим вопросам истории и современности. Жизненные противоречия, конфликты находили отражение в драме. Театр заменил народу книги

Величайшим драматургом Англии
без сомнения является
Вильям Шекспир (1554 – 1616)

В английской столице работали публичные, частные и придворные театры. В 1594 году Шекспир в качестве актёра вступил в труппу, которая называлась «Слуги лорда камергера». Заглавные роли он не играл, зато стал драматургом труппы

*«Смех, жалость и ужас суть три струны нашего воображения,
потрясаемые драматическим волшебством»*

(А.С. Пушкин)

«Сон в летнюю ночь»

«Король Лир»

Вот этой тайной драматического волшебства и владел Шекспир. В его пьесах перед зрителями разыгрывались истории борьбы за власть и предательства («Гамлет», «Король Лир»), всепобеждающей любви и разрушающей ненависти («Ромео и Джульетта»), кровавых преступлений, безумия и раскаяния («Ричард III», «Макбет»). Актёры играли и упоение радостями бытия, и страдание от «распавшейся связи времён»

Калибан. «Буря»

«Отелло»

В театре Шекспира поиски счастья и гармонии неотделимы от осознания трагизма жизни, а восхищение человеком, «венцом Вселенной, красой всего живущего, -- от понимания двойственности человеческой натуры, сочетающей в себе свет и мрак, добро и зло, чёрное и белое

«Укрощение строптивой»

«Много шума из ничего»

Светлые, жизнеутверждающие комедии («Укрощение строптивой», «Много шума из ничего») и философские пьесы («Гамлет», «Король Лир»), приправленные горечью мудрости, разделяют всего несколько лет

Сара Бернар в роли Гамлета

Однако именно эти перемены в драматургии великого англичанина отразили эволюцию идей Возрождения: от безоглядной радости до трагического осознания, что «век вывихнут» и обрушил на человека «целое море бед»

Будучи сам актёром, Шекспир никогда не забывал, что пишет для сцены. Драматическое действие должно быть зрелищным, динамичным и эффектным, важная роль отводилась слову. Шекспировский театр обходился без декораций

Сцены соединяются посредством простого пространственного указания или обмена репликами, в которых называются различные места действия. (Например, Розалинда в комедии «Как вам это нравится»: «Ну вот, наконец Арденнский лес», II,4)

Большое значение имела в театре Шекспира музыка: актёры играли на различных музыкальных инструментах: гобоях, скрипках, барабанах, лютнях, тамбуринах. В действие включались пение и танцы — это украшало спектакли, придавало представлениям праздничность

«Ромео и Джульетта»

Главным в английском театре эпохи Возрождения оставался актёр. Его голос, пластика, мимика, темперамент завораживали зрителей, заставляли поверить в истинность происходящего на сцене. Своим искусством актёры пробуждали воображение публики, заражали неподдельным весельем или, напротив, заставляли испытывать гнев и сострадание

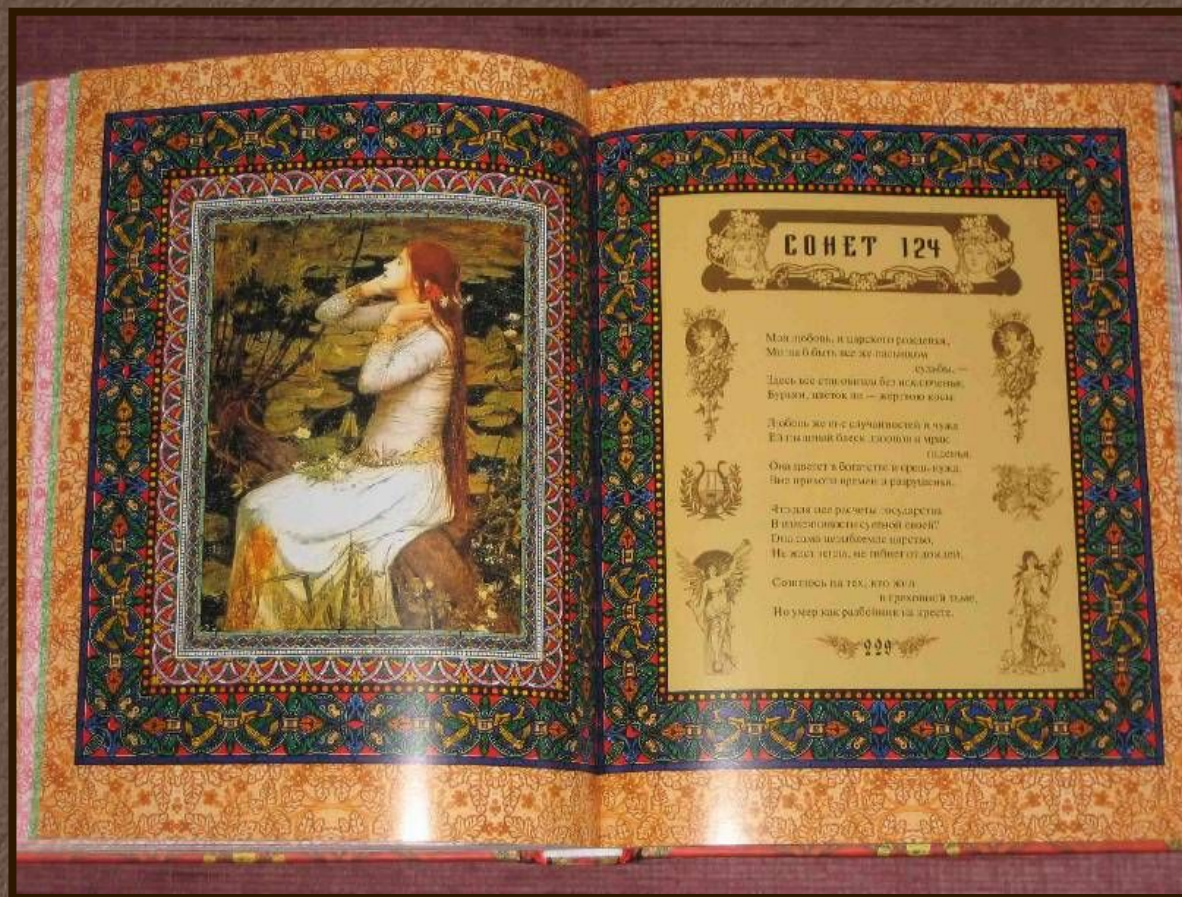
Звездой труппы театра «Глобус» был Ричард Бёрбедж (ок.1567 – 1619).

Женские роли исполняли молодые мужчины, и некоторые из них достигали замечательных успехов

Театр «Глобус»

Театр Шекспира стал вершиной развития художественной культуры Англии конца XVI – начала XVII в. Именно в английском театре был преодолен разрыв между литературной драмой и сценой, в отличие от театра итальянского, где эта пропасть сохранялась долгие годы

Вне зависимости от жанра драматургии Шекспир умел облечь своё видение жизни в неповторимо прекрасную поэтическую форму. Особенности его поэтического мастерства по-особому проявились в сонетах

Шекспир создал более простую по сравнению с итальянской композицию сонета – три четверостишия и заключительное двустишие, получившую название шекспировской

Ты музыка, но звукам музыкальным
Ты внемлешь с непонятною тоской.
Зачем ты любишь то, что так печально,
Встречаешь муку радостью такой?

Где тайная причина этой муки?
Не потому ли грустью ты объят,
Что стройно согласованные звуки
Упрёком одиночеству звучат?

Прислушайся, как дружественно струны
Вступают в строй и голос подают,
Как будто мать, отец и отроча юный
В счастливом единении поют.

Нам говорит согласие струн в концерте,
Что одинокий путь подобен смерти.

Сонет 90

*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.*

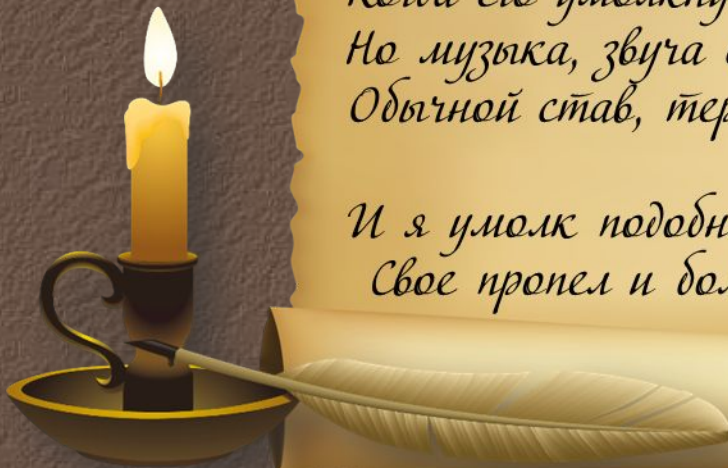
Сонет 102

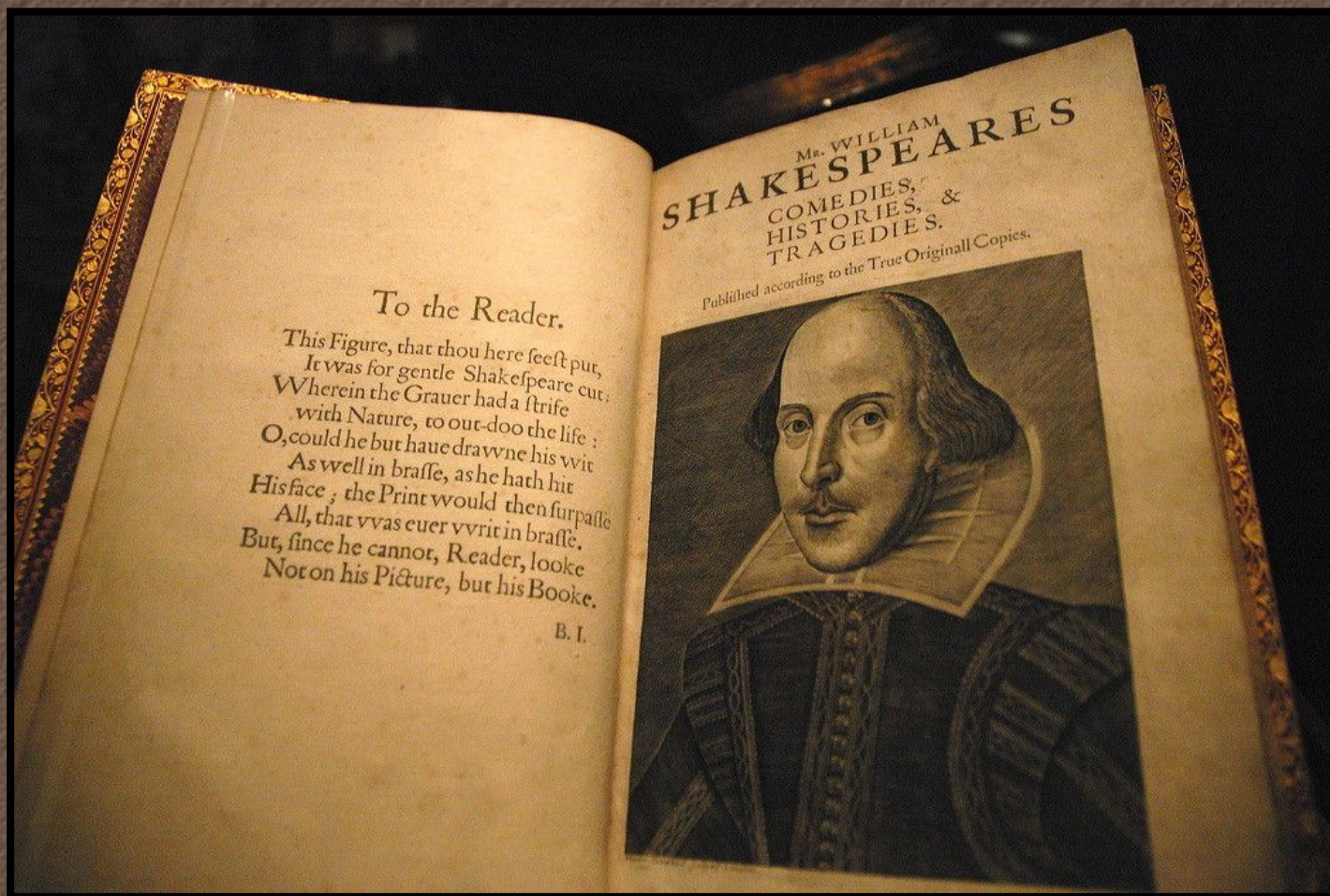
Люблю, - но реже говорю об этом,
Люблю нежней, - но не для многих глаз.
Торжует чувством тот, кто перед светом
Всю душу выставляет напоказ.

Тебя встречал я песней, как приветом,
Когда любовь нова была для нас.
Так соловей тремит в полночный час
Весной, но флейту забывает летом.

Ночь не лишится прелести своей,
Когда его умолкнут излиянья.
Но музыка, звуча со всех ветвей,
Обычной став, теряет обаянье.

И я умолк подобно соловью:
Свое пропел и больше не пою

Сонеты Шекспира – это ренессансный гимн жизни, но в них нашли отражение и трагические переживания

Сонет 66

*Зову я смерть. Мне видеть нестерпим
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 сльвет,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения затаенный рот,
И праведность на службе у порока.*

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

Творчество Шекспира стало неиссякаемым источником вдохновения для выдающихся актёров, режиссёров, художников, композиторов и писателей.

Несмотря на всемирную известность, Шекспир остаётся одной из самых таинственных фигур в истории культуры. Споры о личности автора бессмертных творений продолжается и по сей день