

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

1

Эпохой **Возрождения** принято называть период в европейской истории, в течение которого произошел переход от Средних веков к культуре Нового времени. Переход происходил на протяжении нескольких веков. Он начался в Италии в начале XIV века; в XV—XVI вв. процессы, происходившие в итальянской культуре, затронули Испанию и Францию; в XVI — начале XVII в. эпоха Возрождения достигла севера Европы — Германии, Англии, Нидерландов.

Историки культуры для обозначения этой эпохи часто используют термин **Ренессанс** (фр. *Renaissance* — «заново рождённый»). Это название подсказывает, что суть эпохи в **возрождении античности**, ее отношения к человеку, миру, жизни, красоте, искусству. Само понятие **Средние века** появилось именно в эпоху Возрождения: подразумевалось, что «средние» — те, что разделяют античность и Ренессанс. И в самом деле, в эпоху Возрождения в сюжеты живописных полотен и литературных произведений вновь возвращаются герои и боги Древней Греции и Рима, казалось бы, давно уже забытые; скульпторы и живописцы отходят от церковных канонов и стремятся изображать человеческие фигуры с анатомической достоверностью, учась на примере древних статуй, найденных при раскопках, а также изучая само человеческое тело, что было под запретом в Средние века. Да и сами раскопки, вернувшие из забвения произведения античных мастеров, — характерный признак эпохи Возрождения. И тем не менее интерес к античности, каким бы глубоким он ни был, больше говорит о поиске новых **форм** в искусстве, чем о том новом **содержании**, которое открыла для себя эта эпоха.

Задание:

*Выпишите в тетрадь определение термина **Возрождение** (Ренессанс) и хронологию распространения этой эпохи в Западной Европе.*

2

Мировоззрение эпохи Возрождения принято описывать, сопоставляя его с мировоззрением людей Средневековья. Последуем этой традиции, но сначала договоримся, что именно мы будем называть Средними веками. Ученые предлагают разные временные рамки для этого периода, и, как мы уже видели, в разных странах он действительно закончился в разное время. За точку отсчета, как правило, берется падение Западной Римской империи (конец V в.); в большинстве европейских стран эпоха Возрождения начинается примерно тысячу лет спустя – в XV в. Таким образом, Средние века (в узком смысле) – это первая тысяча лет христианства в Западной Европе¹.

На протяжении этого тысячелетия изменения в жизни средневековых европейцев (и весьма значительные) происходили, но настолько медленно, что мир казался неизменным. На памяти одного поколения даже мода менялась почти незаметно. Соборы строились веками, а общая картина мира была незыблемой и казалась абсолютно истинной и вечной. Эта картина мира зиждилась на том, чему учила католическая церковь, авторитет которой был непререкаем.

Земная жизнь в этой системе взглядов имеет смысл лишь как подготовка к жизни будущего века. От земного и плотского следует отрешиться, чтобы достичь небесного. Главный враг человека – грех, которым становится стремление к земным благам и радостям: богатству, почестям и славе, вкусной и обильной еде, красивым и дорогим одеждам, земной любви, пренебрегающей таинством брака. Главная цель – очистить душу от страстей и подготовить ее к встрече с Богом.

Земля считалась центром Вселенной (геоцентрическая система), вокруг которого вращались и Солнце, и Луна, и звезды. Все эти светила находились на своих прозрачных сферах. Вращались, собственно, эти хрустальные сферы, и тихой ночью (как считалось) можно было услышать их дивную музыку.

Многие считали Землю плоским диском – или, точнее, цилиндром, высота которого гораздо меньше его диаметра. В таком случае хрустальные полусферы должны были сходиться на линии го-

¹ Термин «Средневековье» применяется и к другим культурам – арабской, китайской, японской, славянским, – но в более широком значении.

ризонта. Впрочем, и в Средние века многие считали Землю шаром: эта теория была известна с античных времен и не казалась еретической. Зато резкий протест, как вам наверняка известно, вызвала гелиоцентрическая система: она разрушала представление о том, что весь мир создан исключительно ради Земли и живущего на ней человека. Мысль о множестве Солнц и миров была и вовсе воспринята как чудовищное кощунство.

Главным доказательством правильности того или иного постулата в Средние века была ссылка на авторитет. Чаще всего это был авторитет Священного Писания (понятого зачастую наивно и чересчур буквально) или уважаемого богослова, но не только. Большим авторитетом пользовались античные мыслители, особенно Платон (V–IV вв. до н.э.) и Аристотель (IV в. до н.э.), и поэты, в первую очередь Гораций и Вергилий (I в. до н.э.). Вергилий (Публий Вергилий Марон) считался пророком, предсказавшим рождение Христа, а потому почитался особо.

В средневековом искусстве огромную роль играл **канон** — совокупность правил, которые считались обязательными и в живописи (то есть иконописи), и в литературе — при создании церковных песнопений. Авторская индивидуальность проявлялась исключительно в рамках этого канона, и изменения в искусствах происходили так же медленно и почти незаметно, как все изменения в ту эпоху.

С медлительностью средневековой жизни связана одна важная особенность образа мыслей (менталитета), свойственного той эпохе: в нем полностью отсутствовал **историзм**. Представления о том, что в мире все меняется со временем и в первую очередь меняется сам человек и его сознание, как вы знаете, вполне сложились только к концу XVIII века. В эпоху Возрождения они только начали формироваться, но и это было огромным шагом вперед.

В изобразительном искусстве Средневековья образ мышления, свойственный этой эпохе, зримо выражался с помощью художественного приема, который искусствоведы называют «**обратной перспективой**». При изображении в обратной перспективе предметы расширяются (увеличиваются) при их удалении от зрителя, словно центр схода линий находится не на горизонте, а внутри самого зрителя. Таким образом, духовный мир, изображенный на иконе или фреске, оказывается более значительным, чем мир человека, словно заглядывающего в иную реальность. В обратной перспективе важно, что «точка зрения», с которой художник выстраивает

пространство, находится именно за гранью земного бытия, внутри изображения — то есть в мире небесном, показать который можно только с помощью обратной перспективы, символов и других приемов, свойственных средневековому искусству. Икона словно смотрит в зрителя, заглядывает в его душу.

Ренессансу предшествовала так называемая «осень Средневековья» — период усталости и разочарования, когда в умах воцарилась не столько надежда достичь небесного блаженства, сколько мысль о тщете всего земного, о напрасной суете, в которой пребывает человек, о неизбежной смерти. Такие умонастроения могли быть вызваны различными причинами, среди которых чаще всего упоминаются голод и опустошительные эпидемии чумы, охватившие всю Европу в первой половине XIV века. Вымерло до трети всего населения, причем черная смерть не делала различий между бедняками и знатью. Бороться с эпидемией в то время не умели, но встретить страшную угрозу можно было по-разному. Либо отчаяться и повернуться лицом к смерти, либо, наоборот, оценить жизнь и попытаться прожить короткий земной век в полную силу. В разделе «Для самостоятельного чтения» вы можете прочитать, как рассказывает об этом выборе один из самых знаменитых писателей той эпохи — Джованни Боккаччо.

Задания:

1. *Запишите кратко основные черты мировоззрения, свойственного человеку Средневековья.*

3

Начало Возрождения обычно связывают с развитием и возвышением итальянских городов-республик, в которых самыми влиятельными людьми стали не феодалы из старых и знатных фамилий, а предприимчивые люди из цеховых объединений, ремесленники, торговцы и банкиры. Наиболее заметный вклад в культуру новой эпохи внесла Флоренция, и часто говорят, что Возрождение создали гениальные флорентийцы: художники (Джотто, Донателло, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти) и писатели (Данте, Петрарка, Боккаччо).

Деятелей эпохи Возрождения принято называть **гуманистами** — от латинского слова *humanus* — человеческий. Именно человеческое, а не божественное (*divinus*) стало в их жизни главным. Они не отвергали веру в Бога, но для них важнее было добиться уже здесь, на земле удачи и благополучия. Такое мироощущение было свойственно не только тем, кто создавал новую культуру. Оно заставляло торговцев разведывать новые пути, а мореплавателей отправляться в рискованные экспедиции; так в результате плавания Христофора Колумба, искавшего путь в Индию, была открыта Америка (1492 г.). Это открытие заметно повлияло на мировоззрение современников великого мореплавателя.

Какой бы ни видели Землю люди Средневековья, круглой или плоской, «обратная» ее сторона всем представлялась морской пустыней. Посреди нее (как раз напротив Иерусалима, который на средневековых картах расположен в центре обитаемых земель) возвышалась одинокая гора, а на ней находилось чистилище¹ — место, где души умерших искупали свои грехи, чтобы, достигнув вершины этой горы, подняться с нее на небеса и уже там вкушать райское блаженство. Открытие Америки с ее аборигенами («антиподами») отняло у европейцев чистилище и отодвинуло небо. Гелиоцентрическая система заставила увидеть Землю небольшим «объектом» в космосе, а человека — крохотной «точкой», затерянной в огромных пространствах и предоставленной самой себе в гораздо большей степени, чем полагали предшествующие поколения.

Сейчас трудно определить, что больше всего способствовало изменению сознания людей, но эпоха Возрождения создала в первую очередь **новый человеческий тип**. Эти люди почувствовали вкус свободы. Свободы от сословных рамок, которые больше не мешали их предприимчивости. От традиций — потому что чем дальше, тем больше стала цениться не верность прошлому, а умение создать что-то новое. От постоянного «контроля» Церкви: ловкий ум помогал обойти запреты и ограничения, а умение обмануть не казалось таким уж страшным грехом.

Эпоха Возрождения освободилась от власти авторитетов и канонов: ценилось то, что было создано своими силами и понято своим умом. И гуманисты — ученые, художники, поэты (часто со-

¹ Существование чистилища признается католической церковью и отрицается православной.

вмещавшие в одном лице все эти дарования) — делали открытие за открытием. За это их позже стали называть **титанами Возрождения**.

Изменившееся мировоззрение отразилось и в живописи изменившейся картиной мира. Именно Ренессанс «открыл» **прямую перспективу** и стал активно использовать ее возможности в изображении обычного, земного мира — такого, каким мы его видим. Для этого художникам потребовалось изменить **точку зрения**: теперь важным стало не то, как мир духовный видит и оценивает человека, а то, как человек видит и оценивает мир. А кроме того, картина мира стала более жизнерадостной полнокровной. Художники эпохи Возрождения постепенно «отвоевали» себе право изучать и изображать человеческое тело, так, чтобы на картинах и в скульптуре оно выглядело анатомически правильным и прекрасным. Земная красота и земная радость этой эпохи отразилась не только в изобразительных искусствах, но и в литературах. Об этом новом мироощущении писал О. Мандельштам в стихотворении, посвященном итальянскому Возрождению:

Вы помните, как бегуны
У Данта Алигьери
Соревновались в честь весны
В своей зеленой вере.
По темно-бархатным лугам
В сафьяновых сапожках
Они пестрели по холмам,
Как маки на дорожках.

 Задание:

Запишите кратко основные положения данного раздела.

Уильям ШЕКСПИР (1563–1616)

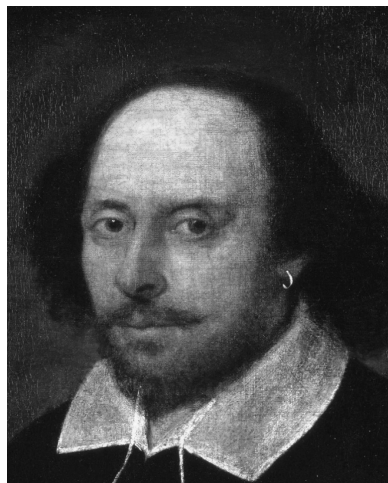
1

Шекспир жил более четырехсот лет тому назад, в конце XVI – начале XVII в. До сих пор именно его драмы ставятся на сцене и экранизируются чаще, чем произведения других авторов, именно в них мечтают сыграть актеры, а имена героев этих пьес знают во всем мире. На протяжении веков Шекспир оставался современником своих читателей и зрителей; его произведения не устаревали и не забывались.

Английский драматург творил на рубеже эпох, и специалисты спорят, относить ли его творчество к эпохе Возрождения, которая, как вам известно, поздно достигла северных стран, или уже к следующей – вычурной и нарочито сложной эпохе барокко. В его произведениях можно найти черты обеих эпох, но обычно зрители не задумываются о таких вещах. Шекспира ценят за то, что он знает о людях что-то главное, остающееся неизменным во все времена. Шекспир по-прежнему захватывает, потрясает, заставляет сопереживать своим героям, смеяться, негодовать, плакать... В мировой литературе таких вечно юных авторов единицы.

Биографических сведений о драматурге сохранилось немного, и их достоверность часто вызывает сомнения. Традиционно считается, что Уильям Шекспир родился в городке Стрэтфорд-на-Эйвоне в английском графстве Уорикшир. Известна точная дата его крещения – 26 апреля 1564 года. Его отец, Джон Шекспир, был состоятельным ремесленником и торговцем, пользовался уважением сограждан, избирался на важные общественные должности. Мать, Мэри Арден, принадлежала к старинному саксонскому¹ роду. В семье было восемь детей, Уильям – третий. Он получил образование в местной грамматической школе, и сам потом признался, что плохо знал латынь и очень плохо – греческий.

Известно, что между 1587 и 1592 гг. Шекспир приехал в Лондон и стал полноправным участником актерского товарищества, которое называлось вначале труппой² Джеймса Бёрбеда, затем – «Слуги лорда-камергера», а затем и «Слуги короля». Шекспир играл на сцене, но не был ведущим актером:

¹ Саксонская знать была вытеснена норманнской после победы Вильгельма Завоевателя в 1066 году, но древность рода отнять у нее невозможно.

² Труппа – коллектив актеров театра или цирка.

известно, что он изображал королей, и лучше всего ему удавалась роль отца Гамлета, то есть призрака. А главное, он писал пьесы, которые пользовались большим успехом у самой разной публики, от знати до простонародья.

? **Вопросы:**

1. Назовите год рождения и год смерти Шекспира. В какие века он жил?
2. Где родился Шекспир?
3. Как начиналась его карьера драматурга?

2

В 1599 году «Слуги короля» открыли собственный театр «Глобус» («The Globe»), над входом в который красовался герб — Геркулес с земным шаром на плечах — и девиз: «Весь мир — театр»¹. Это был театр для широкой публики, он вмещал до 3000 зрителей.

Открытый внутренний двор «Глобуса» был обнесен высокими стенами, в которых находились ложи для аристократов, а над ними — галереи для зажиточных горожан с местами для сидения. Некоторые особо высокопоставленные зрители смотрели представления, устроившись прямо на сцене. Во дворе, куда пускали за гроши, не ставили лавок для публики: зрители стояли, окружая сцену с трех сторон. Позади сцены находилась стена с двумя или тремя входами для актеров, и если персонаж по ходу дела оказывался убитым, его приходилось уносить за сцену: занавес в этом театре отсутствовал. Имелся также специальный балкон для оркестра. Женщин-актрис в шекспировские времена не было: все роли исполняли мужчины.

Пьесы, которые исполнялись в «Глобусе», принадлежали актерскому товариществу. Их не издавали, чтобы конкуренты не могли поставить любимые публикой произведения. Однако конкуренты умудрялись запоминать или записывать со слуха и издавать так называемые «пиратские» копии некоторых шекспировских пьес. Полное их собрание актеры шекспировской труппы издали уже после смерти драматурга, в 1623 году. Вероятно, они восстановили текст по памяти, так как авторские рукописи не сохранились. В июле 1613 года театр «Глобус» сгорел во время спектакля «Генрих VIII». В том же году Шекспир вернулся в родной Стрэтфорд-на-Эйвоне. Он больше

¹ В более точном переводе: «Весь мир — сцена».

не писал пьес, а его подписи на сохранившихся деловых документах поставлены неровно и неразборчиво. Исследователи полагают, что причиной того, что Шекспир отошел от дел, стала тяжелая болезнь.

Вопросы:

1. Как назывался театр, в котором играла шекспировская труппа?
2. Кто исполнял женские роли?
3. Где в том театре можно было сидеть, а где — только стоять?
4. Как располагалась сцена? Был ли на ней занавес?
5. Дошли ли до нас тексты шекспировских пьес, написанные рукою автора?
6. Почему Шекспир почти не издавал при жизни своих пьес?
7. Кто и когда издал полное собрание шекспировских драм?

3

В «шекспировский канон» — то есть список произведений, которые, безусловно, принадлежат великому драматургу, входят 37 пьес (еще об одной идут споры), 150 сонетов¹ и две поэмы. Отношение современников к лирике и к драматургии Шекспира (и не только Шекспира) различалось разительно. В ту эпоху считали, что поэмы и стихи — это «настоящая», серьезная литература, а драмы, написанные для общедоступного театра — то есть для развлечения простой публики, — жанр низкий. Автор, создающий поэмы и сонеты, — творец и поэт, автор, пишущий для театра, — всего лишь ремесленник. Как видим, Шекспир сумел создать себе репутацию серьезного поэта в глазах современников, написав поэмы и цикл сонетов. Зато в глазах потомков великим художником его сделали именно драмы.

Все, что написано Шекспиром для театра, относится главным образом к трем жанрам: **исторические хроники, комедии и трагедии.**

Исторические хроники — это пьесы, в которых показано становление английской государственности. В них Шекспир прослеживал,

¹ Сонет — стихотворение, состоящее из 14 строк: трех четверостиший и двухстишья (шекспировский сонет, впервые появившийся именно в Англии) либо двух четверостиший и двух трехстиший (классический сонет).

как приходила к власти династия Тюдоров¹. Все хроники были написаны довольно рано, в **первый период** творчества драматурга, который продолжался с **1593 по 1600 год**. В это время, кроме хроник, Шекспир писал в основном **комедии**. В произведениях, созданных в эти годы, заметнее, чем в других, проявился жизнеутверждающий дух Ренессанса, вера в людей в то, что жизнь может быть радостной и полной смысла. В этот период написана также одна из **великих трагедий** — это «Ромео и Джульетта» (1595 г.).

Второй период творчества Шекспира — **1601–1607 гг.** — это время, когда создаются почти все **великие трагедии**: «Гамлет» (1601), «Отелло» (1604), «Король Лир» (1605), «Макбет» (1606), «Кориолан» (1607) — и несколько комедий. В этих произведениях уже нет прежней радостной и бесстрашной веры в то, что люди в силах изменить мир к лучшему. Но герои Шекспира по-прежнему готовы бросить вызов «морю бед» и защищать свои идеалы, пусть даже ценою жизни.

В третий период — **1608–1612 гг.** — Шекспир больше не пишет трагедий. Три пьесы, созданные в эти годы, — это **драматические сказки**: «Зимняя сказка» (1610), «Цимбелін» (1609), «Буря» (1612). У всех трех пьес «хороший» конец: трагические, даже безнадежные обстоятельства, в которых оказываются герои, чудесным образом оборачиваются счастливой развязкой. И в этом отказе от трагического поединка со злом исследователи видят усталость и разочарование автора. Он больше не верит в то, что человек может погибнуть в такой схватке, но все же победить — силой духа, мужеством и тем, что на его стороне правда. Многие также полагают, что в эти годы Шекспир уже был тяжело болен и писал в соавторстве с другим драматургом.

? **Вопросы:**

1. *Какие еще произведения, кроме драматических, писал Шекспир?*
2. *Как относились современники Шекспира к поэтам и драматургам?*
3. *В каких драматических жанрах работал Шекспир?*
4. *О чем рассказано в его исторических хрониках?*

¹ Создавая эти пьесы, Шекспир опирался на «Хроники Англии, Шотландии и Ирландии» историка Холиншеда.

5. На какие периоды принято делить творчество Шекспира? Какие произведения он создавал в каждый из периодов?
6. Является ли «хороший конец» шекспировских пьес-сказок признаком ренессансной жизнерадостности?

4

Безусловное признание, которым пользуется сейчас творчество Шекспира, пришло к нему довольно поздно, в XIX веке. И современники, и критики XVII–XVIII вв. часто упрекали Шекспира в том, что его драмы не соответствовали их представлениям о «высоком искусстве». Шекспир не вписывался в рамки, заданные театру учеными теоретиками, но его пьесы никогда не сходили со сцен, потому что публика по-прежнему хотела их видеть. Романтики были первыми, кто заговорил о величии Шекспира. А во второй половине XIX в., когда в Англии правила королева Виктория (это время принято называть викторианской эпохой)¹, Шекспир был признан едва ли не главным национальным гением. Постановки шекспировских пьес становились все более грандиозными и помпезными, а их подтекстом стало величие Британской империи.

В начале XX века, особенно после Первой мировой войны, викторианский культ Шекспира стал вызывать у английской молодежи протест, приведший к неожиданному результату. Молодые режиссеры в насмешку над имперской помпезностью стали играть Шекспира в современных декорациях и костюмах: к примеру, герои «Гамлета» выходили на сцену в военной форме британских войск. И неожиданно для всех Шекспир заговорил как раз о том, что мучительно переживали зрители: о подлости, бесчестности и вероломстве, о разрушенных надеждах и погубленных судьбах. Именно тогда и стало понятно, что Шекспир — это действительно автор, над которым не властно время. И, может быть, лучше всего играть его так, как играли в «Глобусе» — без роскошных костюмов, декораций и других внешних эффектов. Все это не приближает, а отдаляет Шекспира от зрителей других веков.

Вопросы:

1. В какие эпохи к творчеству Шекспира относились критически и почему?

¹ Королева Виктория правила с 1837 года по 1901.