

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**».

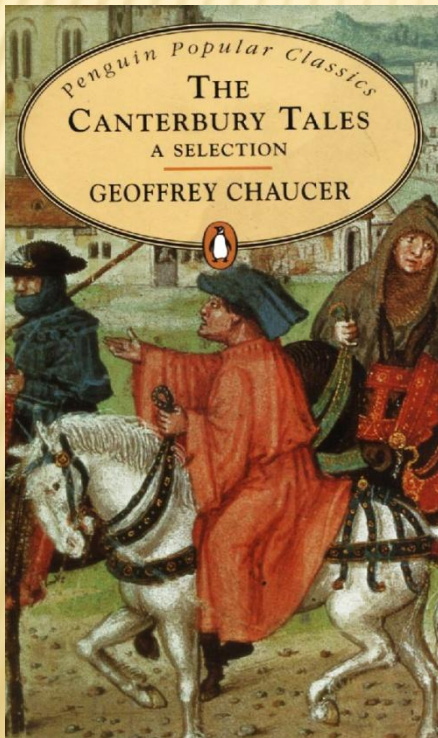
Фабула :

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.

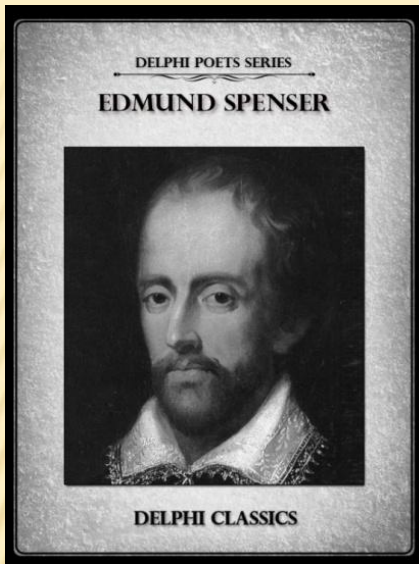
Название стало нарицательным для всего жанра.

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:

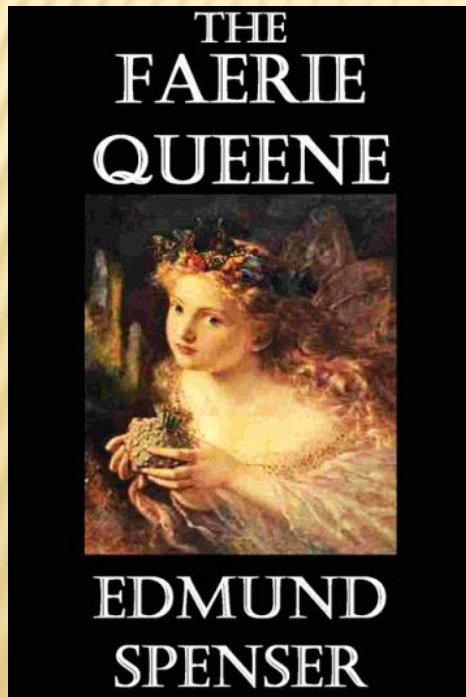
драконы, феи, великаны, волшебники, чудовища, стилизованные пастухи и пастушки, уроды.

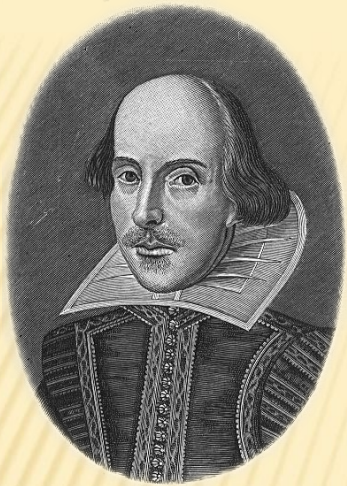
Некоторые герои созданы для прославления живых людей, прежде всего Елизаветы.

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

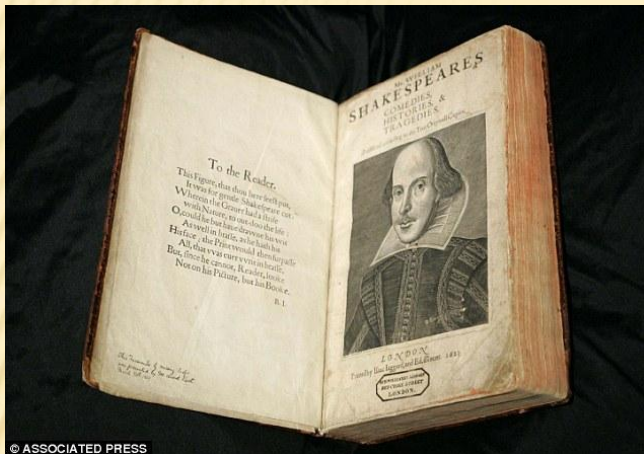
трагедии: «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет», «Антоний и Клеопатра» и др.

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 воспеваает преданную дружбу с замечательным юношей и пылкую и мучительную любовь к *смуглой леди*.

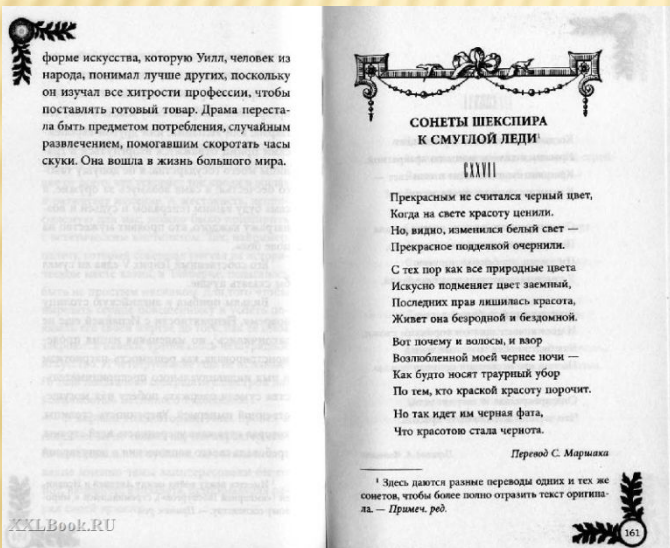
Это лирическая исповедь.

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.**

форме искусства, которую Уилл, человек из народа, понимал лучше других, поскольку он изучал все хитрости профессии, чтобы поставлять готовый товар. Драма перестала быть предметом потребления, случайным развлечением, помогавшим скоротать часы скуки. Она вошла в жизнь большого мира.

СОНЕТЫ ШЕКСПИРА К СМУГЛОЙ ЛЕДИ

XXXIII

Прекрасным не считался черный цвет,
Когда на свете красоту ценили.

Но видно, изменился белый свет —
Прекрасное пооденкой очернили.

С тех пор как все природные цвета
Искусно подменяет цвет змеиный,
Последних прав лишались красота,
Живет она безродной и бездомной.

Вот почему и волосы, и взор
Возлюбленной моей чернее ночи —
Как будто носят траурный убор
По тем, кто краской красоту порочит.

Но так идет и черная фата,
Что красотою стала чернота.

Перевод С. 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.

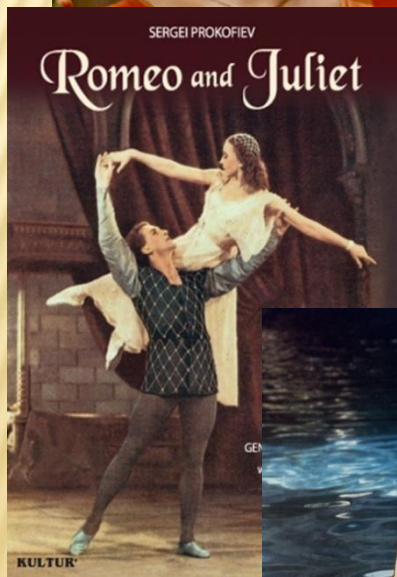
Знаменитые цитаты:

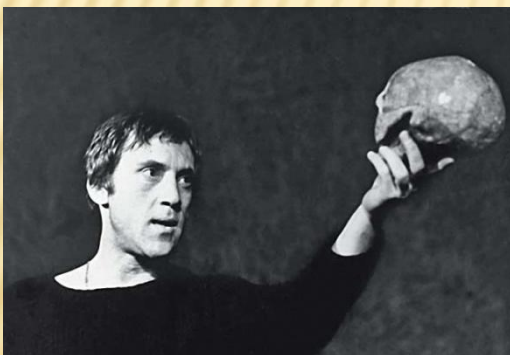
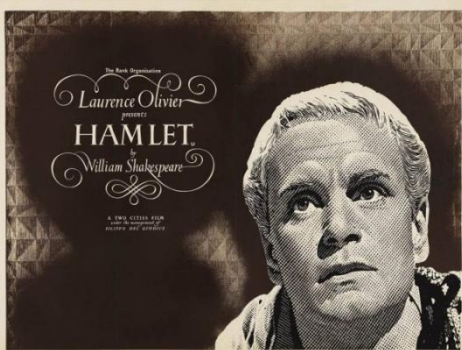
...**Но нет печальней повести на свете,**

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.

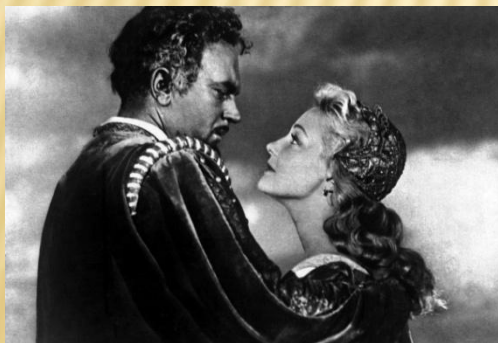
И все это рушится у Гамлета после того, как он узнает о том, что творится при датском дворе. Ему никогда не хотелось кого-нибудь убивать, так как всякое убийство представляется его благородному сознанию черным злом, не совместимым ни с какими человеческими идеалами. И вот, вступая в неравный бой со стихией, 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 полузвериной 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 человеческую 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.