

М.Г. Меркулова

Роль Б. Шоу в становлении двухчастной модели национальной шекспировсферы

Памяти моего учителя Вл.А. Лукова посвящается...

Статья включает систематизацию рецепции Шекспира в творчестве Б. Шоу в аспекте формирования современной концепции шекспировсферы. Автором доказывается гипотеза о вкладе Б. Шоу в становление двухчастной модели национальной шекспировсферы на основе признания и отрицания Шекспира.

The article includes the system of B. Shaw's reception of Shakespeare in the aspect of forming the temporary theory of Shakespearesphere. The author proves the hypothesis of the Shaw's endowment in the two-part model of the national Shakespearesphere formation on the basis of recognition and denial of Shakespeare.

Ключевые слова: рецепция; шекспировсфера; национальная шекспировсфера; двухчастная модель национальной шекспировсферы; пьесы-аллюзии.

Keywords: reception; Shakespearesphere; national Shakespearesphere; two-part model of the national Shakespearesphere; plays-allusions.

Обращение к исследованию *рецепции* Шекспира в творчестве Б. Шоу на этапе 450-летия «великого барда» *актуально* в русле возникновения современных концепций отечественного шекспироведения: шекспировсфера, Русский Шекспир (Вал.А, Луков, Вл.А. Луков), виртуальная шекспировсфера (Н.В. Захаров, В.С. Макаров), неошекспиризация (Б.Н. Гайдин) [9: с. 4–10].

Отправной точкой нашего размышления стало определение понятия *шекспировсфера*, выдвинутое его авторами Вал.А. Луковым и Вл.А. Луковым. Под шекспировсферой учёные предлагают понимать обозначение, описание, анализ «обширной области феноменов мировой культуры, национальных культур и субкультур, имеющих связь с личностью и творчеством Шекспира, включая как его культ, так и его отрицание (“шекспировский вопрос” и т. д.)» [9: с. 4].

Действительно, истоки происхождения *двухчастной модели национальной шекспировсферы* на основе культа и отрицания Шекспира следует видеть

в «шекспировском вопросе» и оценках «великого барда» его современником Беном Джонсоном. Несмотря на ряд частных критических замечаний, начало признания таланта Шекспира также было положено Беном Джонсоном, прежде всего в стихотворении «To the memory of my beloved...» и книге «Timber».

В национальной шекспировсфере до Б. Шоу шёл процесс формирования главным образом культа Шекспира. Однако, как справедливо отмечает Б. Шоу в статье «Лучше, чем Шекспир?»: «Подлинные ценители Шекспира, от Бена Джонсона до Фрэнка Хэрриса, всегда держались (так же как и я) в стороне от этого идолопоклонства» (здесь и далее перевод этого текста Е. Корниловой. — М.М.) [3: т. 2: с. 30].

Научная *новизна* статьи состоит в доказательстве определяющей роли Б. Шоу в становлении двухчастной модели национальной шекспировсферы на основе признания и отрицания Шекспира в конце XIX – начале XX века.

Сопоставительный анализ творчества Шекспира и Б. Шоу в аспекте драматургического метода занимает достойное место в мировой компаративистике, прежде всего благодаря первым специальным работам американского литературоведа Д. Лутса «Pitchman's melody: Shaw about Shakespeare» [11], отечественного исследователя М.Г. Соколянского «Б. Шоу и Шекспир: К вопросу об эволюции реализма в английской драматургии» [8], проблемным статьям в объединённых критических сборниках научных статей, публикуемых в Лондоне и Нью-Йорке начиная с 1965 года по настоящее время. В 2009 году издательство университета Торонто опубликовало интересную книгу «Bernard Shaw and His Publishers» [10].

Исследование проблем драматургического метода Б. Шоу как ведущего представителя английской «новой драмы» *актуально* и в контексте установления типологических сходжений «новой драмы» конца XIX – начала XX века и конца XX – начала XXI века, основу которых составляет общая историко-культурная ситуация «рубежа столетия», осознание исчерпанности традиционных форм и необходимости поиска нового [7].

Цель статьи заключается в систематизации рецепции Шекспира в творчестве Б. Шоу как существенном этапе становления двухчастной модели национальной шекспировсферы на основе признания и отрицания Шекспира. Данная систематизация позволяет также определить направления и специфику традиции Шекспира в английской «новой драме» конца XIX – начала XX века.

Начиная с 90-х годов XIX века борьбу с культом Шекспира на английской сцене и в драматургии Б. Шоу вёл на протяжении всей своей творческой деятельности.

Отправной точкой рецепции культа явилась критика постановок пьес Шекспира в театральных рецензиях Б. Шоу — сотрудника журнала «Saturday Review» [2: с. 4]. К необходимости «крушения башни Бастилии (имея в виду Шекспира) в своей мастерской» неоднократно призывал режиссёров и драматургов-современников Б. Шоу в театральных рецензиях, печатавшихся с 1895-го по 1898 год в «Saturday Review», письмах, предисловиях к своим пьесам [1; 3; 6].

Репертуар английских театров того времени состоял преимущественно из пьес Шекспира и «хорошо сделанных» французских мещанских мелодрам

и комедий. Как справедливо отмечает отечественный литературовед А.А. Аникст, «охранительно-консервативные тенденции в театре прикрывались тогда мнимым преклонением перед Шекспиром — мнимым, потому что пьесы его варварски сокращались, служили предметом для пышных декоративных зрелищ и для демонстрации индивидуального мастерства актёров — “звёзд” [3: т. 6, с. 617]. В своих рецензиях Б. Шоу обрушился прежде всего на несовременность идей Шекспира, препятствующих новой ибсеновской философии.

Поводом написания известной рецензии Б. Шоу «Порицание Барда» (1896) стала осуществлённая Г. Ирвингом в руководимом им театре «Лицеум» постановка поздней трагикомедии Шекспира «Цимбелин». Не отрицая художественного дарования, мастерства изображения характеров, музыкальности языка великого барда, Б. Шоу высказывается о «Цимбелине» предельно резко: «В большей части пьеса эта — глупая театральщина самого низкого мелодраматического пошиба, местами она отвратительно написана, а в целом банальна. Если же подойти к её замыслу с мерилем современных идей, то она вульгарна, оскорбительно глупа, непристойна и раздражает нестерпимо» (перевод Е. Корниловой. — *М.М.*) [2: с. 304]. Особенного порицания Б. Шоу заслужил последний акт пьесы Шекспира. Примечательно, что это неприятие финала «Цимбелина» при изменении общей оценки пьесы [3: т. 6, с. 273] сохранилось у Шоу до конца жизни. В поздний период своего творчества, в 1937 году Б. Шоу создаст пьесу «Новое окончание «Цимбелина» — вариант финала шекспировской драмы. Принципиального изменения Б. Шоу коснутся следующие моменты развязки пьесы: концепция образа Постума (уверенный в себе, жестокий эгоист), введение сцены-дискуссии между Имогеной, Постумом и Якимо, развитие темы «отцы и дети», социально-нравственный аспект конфликта поколений (Имогена, Постум — их сыновья Гвидерий, Арвирарг). В послесловии к русскому изданию пьесы А.А. Аникст справедливо выделяет три мотива, звучащих в финале «Нового окончания «Цимбелина»: «Мотив мира между народами совпадает с шекспировским окончанием, но два других идут от Шоу. Первый — глубокое разочарование Имогены <...>, второй <...> вопрос о роли смеха и юмора в жизни» [3: т. 6, с. 619].

Скрытую и явную полемику с «обожествлением Шекспира» содержат *пьесы-аллюзии* на протяжении всего творчества Б. Шоу: «Цезарь и Клеопатра» (1898), «Смуглая леди сонетов» (1910), «Святая Иоанна» (1923), «Новое окончание “Цимбелина”» (1937), «Шекс против Шо» (1949).

Своеобразный «вызов» У. Шекспиру бросает Б. Шоу в разделе «Лучше, чем Шекспир?» предисловия к «Трёх пьесам для пуритан» (1896–1899), преимущественно имея в виду свою пьесу «Цезарь и Клеопатра». По мнению Б. Шоу, «огульное восхваление Шекспира, столь хорошо нам знакомое, возникло в эпоху, когда творчество его было малоизвестно и недоступно пониманию. Возрождение подлинно критического изучения этих произведений совпало с театральным движением, цель которого — ставить подлинно шекспировские спектакли вместо глупых подделок» [3: т. 2, с. 30–31].

Ирландский драматург заключает, что идеи и философия Шекспира во многом опередили елизаветинскую эпоху, поэтому «движение критики»

Шекспира стало вызывать в недрах идей тогда, когда эти идеи окончательно устарели. Если Шекспир в пьесе «Антоний и Клеопатра» подошёл к созданию образа Цезаря с позиций «рыцарской концепции великого правителя-полководца» [3: т. 2, с. 34], то образ Цезаря ирландского драматурга лишён романтической идеализации, его Антоний — прежде всего гуманист, действующий во благо общественного прогресса. По признанию Б. Шоу, портрет своего героя он нашёл в работе немецкого историка Моммзена «История Рима» (1886). С точки зрения Моммзена и Б. Шоу, для Цезаря неоспоримы интересы народа и государства. Так ирландский драматург заменяет «условную мораль и романтическую логику естественной историей» [3: т. 2, с. 35].

Вопрос «Лучше, чем Шекспир?» звучит риторически в контексте авторской задачи показать Цезаря «в столь же современном освещении и отнестись к Шекспиру с такой же свободой, с какой он отнёсся к Гомеру» [3: т. 2, с. 34]. Показателен центральный тезис раздела Б. Шоу: «Изменяется философия, мировоззрение, но не драматургическое мастерство» [3: т. 2, с. 31]. Драматургическим мастерством, наряду с Гомером, обладает Шекспир. Таким образом, для Б. Шоу Гомер — прежде всего великий драматург идей классической эпохи, Шекспир — идей рыцарско-романтических, сам Б. Шоу — выразитель исторических, реалистических идей.

Противоречивый характер оценки драматургом рецепции творчества Шекспира выявляют также письма Б. Шоу к Л. Толстому по поводу известного критического очерка Л. Толстого «О Шекспире и о драме» (1903–1904).

В 1910 году по просьбе шекспировского общества Б. Шоу пишет интерлюдю «Смуглая леди сонетов». Шекспировское общество было организовано в 1902 году с целью увековечивания памяти и сохранения творческого наследия «эвонского барда» — так называет Шекспира ирландский драматург. Одноактная комедия и предисловие к ней — своеобразный вклад ирландского драматурга в разработку «шекспировского вопроса». Б. Шоу отождествил музу Шекспира с фрейлиной королевы Елизаветы Мэри Фитон.

В предисловии и содержании пьесы Б. Шоу вступает в полемику с Фрэнком Хэррисом как автором пьесы «Шекспир и его любовь» (1910) по поводу интерпретации характера Шекспира. Если в пьесе Хэрриса Шекспир — сломленный, сентиментальный человек, то в комедии Б. Шоу он предстаёт внутренне раскрепощённым, жизнерадостным, энергичным, мудрым. В «Смуглой леди сонетов» Шекспир призывает королеву Елизавету «восстановить былое достоинство театра и его высокое назначение», так как «сильно влияние театра на склонности людей и на их умы» (перевод М. Лорие. — *М.М.*) [3: т. 4, с. 46]. Предисловие к пьесе Б. Шоу завершает выводом об интермедии: «набросок этот полнее даёт, чем можно было бы ожидать при его легковесности <...> я показал Шекспира хранящим и использующим <...> сокровища бессознательно музыкальной речи» (перевод Н. Рахмановой. — *М.М.*) [3: т. 4, с. 33]. Комедия Б. Шоу примечательна также тем, что в ней автор выводит на сцену Шекспира как предшественника ибсеновской традиции и себя самого, вступая в некоторое противоречие с собственными прежними суждениями.

В пьесе-хронике «Святая Иоанна» (1923) Б. Шоу не приемлет шекспировскую трактовку образа Жанны как ведьмы в первой части «Генриха VI». Дева-воительница предстаёт в пьесе Б. Шоу исторически достоверной личностью, опередившей своё время, национальной героиней Франции.

Финалом драматического творчества Б. Шоу стала последняя законченная пьеса о Шекспире — фарс для кукол «Шекс против Шо», созданный ирландским драматургом в 1949 году для Малвернского фестиваля. Пьеса-аллюзия представляет комический спор двух кукол — Шекса и Шо, перерастающий в профессиональное столкновение драматургов.

«Шекс. Где “Гамлет” твой? Создать ты мог бы “Лира”?»

Шо. Со всеми дочерьми. А где твой “Дом,

Где разбиваются сердца”? Вот “Лир” мой»

(перевод А. Аникста. — *М.М.*) [3: т. 6, с. 575].

Фарс Б. Шоу изобилует реминисценциями на узнаваемые англичанами произведения Шекспира: «Ричард III», 55 сонет, «Гамлет», «Король Лир», «Тимон Афинский», «Буря», «Макбет». В конце пьесы Б. Шоу отдаёт первенство Шекспиру. Шекс задувает разгоревшийся между противниками огонь словами Макбета, которые тот произносит, узнав о смерти жены в 5 сцене V акта одноимённой трагедии Шекспира: «Задуть, задуть огарок!». Так метафорически завершается поединок великих драматургов двух определяющих эпох в истории английского театра.

В итоге национальная специфика становления двухчастной модели шекспировской сферы в конце XIX – начале XX века заключалась, с одной стороны, в следовании драматургов и режиссёров-постановщиков оригинальным текстам пьес «великого барда» — признании Шекспира вместо его культа, с другой стороны, в утверждении современной проблематики и дискуссии «новой драмы» — отрицании Шекспира.

Вызов культу шекспировской традиции, «осовременивание» и дальнейшее развитие драматургических идей Шекспира, выявление принципиально новых драматургических стратегий привели Б. Шоу к разработке национальной жанровой модификации «английская «новая драма» конца XIX – начала XX века. Основу этой модификации составили современная, рационалистически общественно значимая проблематика с целью изменения среды, Englishness композиции и характеров, а также социально-детерминированный конфликт на основе смысловой оппозиции идей крупных социальных/политических групп и выраженная дискуссионность.

Таким образом, в конце XIX – начале XX века Б. Шоу способствовал становлению двухчастной модели национальной шекспировской сферы на основе признания поэтики и отрицания идей Шекспира.

Библиографический список

Источники

1. Шоу Б. Автобиографические заметки. Статьи. Письма: сб.: пер. с англ. М.: Радуга, 1989. 496 с.

2. Шоу Б. Бернард Шоу о драме и театре: сб.: пер. с англ. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1963. 640 с.
3. Шоу Б. Полн. собр. пьес: в 6 т. М.: Искусство, 1978–1981.
4. Шоу Б. Пьесы. Статьи о театре. Автобиографические заметки. Литературные портреты. Новеллы: сб.: пер. с англ. М.: АСТ, 2004. 1084 с.
5. Shaw B. The complete plays of Bernard Shaw. London: Hamlyn, 1965. 1404 p.
6. Shaw B. The complete prefaces of Bernard Shaw. London: Hamlyn, 1965. 948 p.

Литература

7. Меркулова М.Г. Новая драма // Поэтика русской драматургии рубежа XX–XXI веков: сб. научн. ст. Вып. 1–2. Кемерово: КГУ, 2011. С. 328–333.
8. Соколянский М.Г. Б. Шоу и Шекспир: К вопросу об эволюции реализма в английской драматургии: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Горький, 1964. 18 с.
9. Шекспир в контексте мировой художественной культуры: мат-лы Международной научной конференции «XXVI Пуришевские чтения» / Отв. ред. Е.Н. Чернозёмова. М.: Самполиграфист, 2014. 198 с.
10. Bernard Shaw and His Publishers. Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 2009. 243 p.
11. Lutz J. Pitchman's melody: Shaw about «Shakespear». Lewisburg: University of Bucknell Press, 1974. 175 p.

References

Istochniki

1. Shaw B. Avtobiographicheskie zametki. Stat'i. Pis'ma: sb.: per. s angl. M.: Raduga, 1989. 496 s.
2. Shaw B. Bernard Shaw o drame i teatre: sb.: per. s angl. M.: Izd-vo inostr. lit-ry', 1963. 640 s.
3. Shaw B. Poln. sobr. p'es: v 6 t. M.: Iskuststvo, 1978–1981.
4. Shaw B. P'esy'. Stat'i o teatre. Avtobiographicheskie zametki. Literaturny'e portrety'. Novelly': sb.: per. s angl. M.: AST, 2004. 1084 s.
5. Shaw B. The complete plays of Bernard Shaw. London: Hamlyn, 1965. 1404 p.
6. Shaw B. The complete prefaces of Bernard Shaw. London: Hamlyn, 1965. 948 p.

Literatura

7. Merkulova M.G. Novaya drama // Poe'tika russkoj dramaturgii rubezha XX–XXI vekov: sb. nauchn. st. Vy'p. 1–2. Kemerovo: KGU, 2001. S. 328–333.
8. Sokolyanskij M.G. B. Shou i Shekspir: K voprosu ob e'volyucii realizma v anglijskoj dramaturgii: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Gor'kij, 1964. 18 s.
9. Shekspir v kontekste mirovoj xudozhestvennoj kul'tury': mat-ly' Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii «XXVI Purishevskie chteniya» / Otv. red. E.N. Chernozymova. M.: Sampoligrafist, 2014. 198 s.
10. Bernard Shaw and His Publishers. Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 2009. 243 p.
11. Lutz J. Pitchman's melody: Shaw about «Shakespear». Lewisburg: University of Bucknell Press, 1974. 175 p.