

Philosophical maxims in the theatre by William Shakespeare
Suvorova L.¹, Kosenko A.²
Философские сентенции в театре Уильяма Шекспира
Суворова Л. Г.¹, Косенко А. В.²

¹Суворова Людмила Григорьевна / Suvorova Lyudmila - кандидат философских наук, доцент,
кафедра философии;

²Косенко Анастасия Валерьевна / Kosenko Anastasia - студент,
отделение журналистики,
Тюменский государственный университет, г. Тюмень

Аннотация: в статье исследуется взаимосвязь философии и театра на примере творчества Уильяма Шекспира. Сценическое искусство, осмысливающее жизнь через драматическое действие, предстает как площадка трансляции философских идей.

Abstract: the article studies the interrelation of philosophy and theatre in the work of William Shakespeare. Performing arts, comprehending life through dramatic action, appears as a site of translation of philosophical ideas.

Ключевые слова: философия, театр, трагедии У. Шекспира.

Keywords: philosophy, theatre, tragedy by W. Shakespeare.

«Философ мудрый, окажите честь» [2, с. 502].

В научном смысле театр рассматривают как вид искусства, являющийся художественным отражением жизни через драматическое действие, совершаемое перед зрителем. Философия с момента появления театра неразрывно связана с ним. На протяжении всей истории театр непрерывно видоизменялся, приобретая новые формы, служил инструментом трансляции философских идей. От характера эпохи зависит то, как философская мысль адаптируется к современным реалиям.

В античной истории театр, выросший из религиозного культа, становится развлекательным зрелищем. В эпоху средневековья разрушается и уничтожается античный театр, но сценическое искусство продолжает существовать в виде странствующих трупп и выступлений в небольших селениях, а также как часть литургий.

Значительный импульс театральное искусство получает в эпоху Позднего Возрождения. Конец XVI – начало XVII века – это период становления профессионального театра, формирования общенациональных языков. Это сложная мировоззренческая эпоха, когда осознаются противоречия в идее богоравенства, а гуманистический идеал претерпевает кризис. Именно в это время достигается одна из наивысших точек накала сопряженности театра и философии, проявившаяся в творчестве У. Шекспира.

Отметим характерные моменты, свойственные трагедиям У. Шекспира. Значительное сценарное время герои У. Шекспира не только действуют и переживают, но вопрошают и размышляют. Для нас это особенно ценно, поскольку именно через самоанализ реализуются философские сентенции. Персонажи находятся в непрекращающемся поиске истины, пытаются осознать свои поступки, поступки окружающих и отделить выдумку от реальности.

Порой, смысловым фоном, на котором разворачиваются события, выступает сама природа. Более того, в произведениях она выступает в роли действующего лица. Например, природные стихии (вихрь, громом и ливень) [2, с. 492] такие же персонажи, как и дочери короля Лира. Мрачное душевное состояние, тревожность и потрясение подтверждаются бурей. Многие события, происходящие в трагедии, обобщаются до фундаментальных законов мироздания (размышления Гамлета при виде черепа Иорика) [2, с. 259]. Вместе с главными героями зрители и читатели погружаются в мировоззренческие вопросы бытия.

Философские сентенции в трагедиях – это не изобретение У. Шекспира. Уже в античной драме можно видеть размышляющих персонажей, но У. Шекспир идет дальше. Он не констатирует мысль, а показывает процесс ее зарождения и развития. Философская мысль не декламируется, а эволюционирует в ходе осмысления действий и чувств персонажей. В мучительном для Джульетты размышлении о любви к юноше, который принадлежит к вражескому роду, мы находим философскую идею о соотношении видимости и сущности вещей:

«Что есть Монтекки? Разве так зовут
Лицо и плечи, ноги, грудь и руки?
Неужто больше нет других имен?
Что значит имя? Роза пахнет розой,
Хоть розой назови ее, хоть нет» [2, с. 40].

Философская мысль может прозвучать из уст любого персонажа, невзирая на его социально-политические и половозрастные особенности. Однако это не означает, что трагедии и комедии переполнены философией в ущерб художественной форме. Разбросанные по всем сочинениям У. Шекспира философские сентенции создают лишь подоснову драматургии великого писателя. Драматические произведения У. Шекспира – это сложная, сотканная из большого количества событий и размышлений картина жизни, заставляющая человека вживаться в ситуации и размышлять, становясь посредниками между человеком и его жизнью.

Необходимо признать, что все Возрождение, но особенно Позднее Возрождение, обращается к вопросам бытия. Социальные кризисы, которые только нарастали в обществе, которые, по мнению В. Адмони [см.: 1], предзнаменовали развитие капитализма, вели к тому, что философские темы стали волновать широкие круги читателей. Миллионы людей, для которых привычное представление о мире рушилось, пытались осознать свое место в мире, задавая острые мировоззренческие вопросы. Ярче всего это выражалось в форме смены религиозных представлений о мире, противостоянии идей Реформации и Контрреформации. Сами эти идеи, конечно, затрагивали проблемы философского характера. Размышляя над религиозными проблемами, люди выходили за теологические рамки и доходили до вопросов бытия в традициях античной философии.

Пусть и в самых причудливых формах, но философские мысли получают широкое распространение и становятся достоянием народных масс. Философия демократизируется. О каких бы жанрах Позднего Возрождения и начала Нового времени мы ни говорили, каких бы писателей не рассматривали, всюду можем встретить философские сентенции из уст совершенно разных людей. Сервантес, Лопе де Вега, Рабле, Гриммельсхаузен заставляют своих героев философствовать. Они обращаются ко всем, невзирая на интеллектуальный уровень, и это обращение в той или иной мере доходит до каждого.

Искусство делает философскую мысль доступной наибольшему числу людей и выражает ее в наглядной форме, создавая целостное видение жизни. Целью авторов является не изложение философских идей о мысли, но поиск художественных выражений самой жизни. Богатая, насыщенная событиями жизнь дает повод для активности мысли и пробуждает духовную деятельность зрителя. Театр как вид искусства не только доставляет эстетическое удовольствие, но и заставляет зрителя думать о социальных проблемах, задаваться вопросами человеческого бытия. Удивление, изумление – отправная точка, обостряющая сознание зрителя. Воздействие театрального представления всегда комплексно, оно воздействует на разум, чувства и волю смотрящего. Спектакль является производством различных смыслов, задача которых вывести человека из зоны комфорта и заставить сопереживать.

В «Короле Лире» У. Шекспир вкладывает в уста своего героя ответ на вопрос «Что есть человек?» Этот ответ есть выражение состояния краха гуманистических идеалов и смятения всех гуманистов. «Неприкрашенный человек – и есть именно это бедное, голое двуногое животное, и больше ничего» [2, с. 500]. Размышляя подобным образом, можно прийти к мысли, что не будь философии гуманизма, не будь небывалого возвышения человека, не будь конфликта между идеалом и реальной жизнью, невозможно было бы возникновение трагедий У. Шекспира.

Драмы живых людей у У. Шекспира – это драмы идей, но, благодаря тому, что идеи расцвечены чувствами героев, философская мысль не уходит в абстрактные дали, а остается в жизненной плоти. У. Шекспир прямо высказывает свое отношение к героям и их трагическим судьбам, комментирует события, нарушая то, что сейчас называют объективностью драмы. Устами своих героев он дает оценку драматическим событиям, характерам персонажей, указывает на нравственные законы, с которыми расходятся или согласуются поступки героев. Его герои ясно излагают мысли для того, чтобы зрители могли понять суть происходящего, прочувствовать и проанализировать драматизм ситуации. Мысли героев – не абстрактные философские обобщения, а всегда характеристика конкретной ситуации, отраженной в драме.

У Педро Кальдерона, младшего современника У. Шекспира и создателя нового жанра – религиозно-философской драмы, мы находим совершенно иную ситуацию. У него меняется сама структура драматического произведения, философские идеи становятся главными героями, а персонажи лишь их рупорами. Главное в драме П. Кальдерона – через поступки и речи героев раскрыть конкретную философско-религиозную идею.

Драматурги эпохи Возрождения умели не только вызывать интерес к действию, но и понимать его смысл, что очень важно для этого периода развития театра. Публика, к которой обращались драматурги Возрождения, искренне интересовалась театром, прекрасно понимала толк в трагедии.

Стоит отметить, что зачастую исследователи неправильно трактуют творчество У. Шекспира, рассматривая его как философа. У. Шекспир – не философ, который решает проблему трагического и доводит общие истины до зрителей и читателей. У. Шекспир – художник, который избирает отдельные жизненные коллизии и показывает, как герои анализируют, объясняют и приходят к стихии мысли. Дальше все зависит только от зрителей и читателей, насколько они смогут постигнуть смысл трагедии, ведь перед ними ничего не скрыто.

Идеи героев У. Шекспира окрашены их чувствами. Из всех шекспировских героев, конечно, Гамлет – мыслитель из мыслителей, но даже он - мыслитель страстный. Каждая проблема, которая возникает перед ним, вызывает муку в его душе. Его проблемы неотделимы от отношения к матери, к Офелии и ко всем остальным.

У. Шекспир мыслил как художник. Он не стремился с философской точки зрения изложить свои идеи о жизни, он искал художественное выражение жизни. «Гамлет» вызвал реакцию на стихию мысли в обществе не только потому, что автор наполнил произведение идеями. Он создал драматургическую картину жизни, которая возбуждает зрителя и читателя к мыслям и чувствам. Это еще раз подтверждает наше понимание театра как доступной площадки для транслирования философских идей. В данном случае искусство, а конкретно театр, выступает в роли посредника между философией и человеком.

Литература

1. *Адмони В.* Стихия философской мысли в драматургии Шекспира // Шекспировские чтения. 1976. М., 1977.
2. *Шекспир У.* Трагедии. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015.