

М. Л. Ёлкина
г. Москва, Россия

ШЕКСПИРОВСКИЙ «ГЛОБУС» СЕГОДНЯ: РАЗВИТИЕ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И ПЕРЕСМОТР ТРАДИЦИОННЫХ ТЕМ

XXI век – время глобальных изменений и прорывов во всех сферах жизни, и культура не является исключением. Реалии нашего времени, актуальные проблемы и новые вопросы, поднимающиеся обществом, – все это имеет определенное отражение во всех сферах культурной деятельности. Театр – особая среда, передающая и переосмысливающая дух времени. Современный шекспировский театр «Глобус» остро реагирует на проблемы наших дней, по-новому раскрывает смысл пьес Уильяма Шекспира и демонстрирует кардинально новый подход к трактовкам и постановкам его произведений.

«Глобус» был одним из театров в столице Англии, и среди его соучредителей, как известно, был сам Уильям Шекспир. История изначального здания «Глобуса» печальна: начав свое существование в 1599 г., в 1613 г. он сгорел дотла во время постановки пьесы «Генрих VIII». Однако чуть более

четырёх столетий спустя – в 1997 г. – здание было восстановлено благодаря стараниям знаменитого американского актера и режиссера Сэмюэля Уонамейкера, изыскавшего средства для воссоздания «Глобуса» в том же виде, какой он имел во времена Шекспира. Слова С. Уонамейкера в отношении его видения театра говорят сами за себя: “Shakespeare belongs to everyone, we know that. And this place will be the centre for the understanding of his works, for helping young people to get over the difficult barriers of language. Welcome” [1] («Шекспир принадлежит всем, мы знаем это. Это место будет центром для осмысления его работ, местом, которое поможет молодым людям преодолеть языковые барьеры. Добро пожаловать»).

Примечательно, что «Глобус» изначально представлял собой передовую экспериментальную площадку для представления театрального искусства: все – от конструкции (круглого здания без крыши, с пространством под сценой, изображавшим ад, и потолком, олицетворявшим рай), до яркого и одиозного репертуара (под которым мы подразумеваем пьесы барда) – было ново. И, что одновременно и удивительно, и логично, продолжает оставаться таковым.

«Отец-основатель» современного «Глобуса» не дожил до его официального открытия, но перед смертью С. Уонамейкер в качестве первого (и единственного для него) представления попросил сыграть комедию «Виндзорские насмешницы» (*The Merry Wives of Windsor*). Спектакль шел на немецком языке (под названием *Die lustigen Weiber von Windsor*), и роли главных действующих лиц исполняли мужчины. Традиция реформаторского подхода, открытости новому и переосмысления старого, таким образом, является основополагающим принципом современного театра «Глобус» и то, каким предстает перед публикой этот театр сегодня, какие трансформации претерпевает в связи с событиями последних лет, а также как связывает шекспировское наследие с современными реалиями, представляет собой предмет данного исследования. В качестве источника для данной статьи были взяты и проанализированы материалы с сайта самого театра в виде подкастов и постов за 2018–2021 гг., а также пьесы Шекспира, имеющие отношение к изучаемой проблеме.

Пожалуй, самым актуальным вопросом, поднятым руководством современного «Глобуса», стал вопрос о расизме. В современном, прежде всего западном, мире эта проблема стоит во главе угла и рассматривается с разных точек зрения. Творчество У. Шекспира применительно к данному вопросу также не могло не привлечь внимания – не только исследователей, но и театральных деятелей. В 2018 г. в театре впервые прошел фестиваль, посвященный проблеме расизма, под названием “Shakespeare and race” («Шекспир и раса»). Учреждение данного мероприятия диктовалось соображениями того, что традиционно о наследии Шекспира и вопросах, поднятых им, заявляли исключительно люди с белым цветом кожи. Исследования творчества Шекспира, в особенности его отношения к проблеме расовой сегрегации, ученым сообществом с иным цветом кожи при этом всегда игно-

рировалось. Теперь же «Глобус» взял на себя роль просветителя по данному вопросу. Театр, выполняющий не только и не столько развлекательную функцию, но и образовательную, ставит перед собой задачу рассмотрения таких проблем, как отношение Шекспира к людям с иным цветом кожи, опыт взаимодействия представителей разных рас в раннее новое время, современные трактовки пьес, так или иначе связанных с этой темой, а также проблему трудоустройства в театрах людей с небелым цветом кожи. Современный «Глобус» считает своей первостепенной задачей донести информацию о том, что мир во времена Шекспира также не был однородным, что в пьесах автора проблема расизма также занимала определенное место [2].

В драматургии У. Шекспира чернокожие герои встречаются в двух пьесах: Тит Андроник и Отелло. Интересно отметить, что и в одном, и в другом произведении мавры представлены отнюдь не однобоко, Шекспир раскрывает нам как их положительные характеристики и умения, так и негативные аспекты, присущие любому человеку. С другой стороны, автор также дает примеры отрицательного отношения к маврам со стороны людей с белым цветом кожи. Здесь необходимо привести несколько цитат из упомянутых выше произведений Шекспира. Один из героев пьесы «Тит Андроник», Мавр Аарон, произносит следующие слова: “What, what, ye sanguine, shallow-hearted boys! // Ye white-limed walls! ye alehouse painted signs! // Coal-black is better than another hue, // In that it scorns to bear another hue; // For all the water in the ocean // Can never turn the swan's black legs to white, // Although she have them hourly in the flood” [3, Act 4, Scene 2] («Мальчишки, выбелены вы, как стены, // Как вывески кабачные, пестры! // Цвет черный лучше всех других цветов: // Он отвергает все цвета другие. // Не обелить всем водам океана веки черных лебединых лап, // Хоть он их омывает непрестанно»). В данном отрывке Аарон защищает представителей своей расы, в определенной степени даже превозносит ее. Данный темнокожий герой – храбрый и образованный воин, знакомый с творчеством Горация: “Ay, just; a verse in Horace; right, you have it” [3, Act 4, Scene 2]. («Стих из Горация, он самый, точно»). В то же самое время весьма показательны речи других героев данной пьесы, которые, напротив, открыто проявляют признаки того, что мы сегодня называем расовой дискриминацией: Бассиан, брат нового императора Рима, заявляет: “Believe me, queen, your swarth Cimmerian // Doth make your honour of his body's hue, // Spotted, detested, and abominable” [3, Act 2, Scene 3] («Твой черный киммериец, королева, // Поверь мне, запятнает честь твою // Позорным, грязным, гнусным цветом тела»). Брат Тита Андроника Марк сравнивает Аарона с «противной черной мухой»: “Pardon me, sir; it was a black ill-favor'd fly, // Like to the empress' Moor; therefore I kill'd him” [6, Act 3, Scene 2] («Прости, – была противной, черной муха, // Как мавр Арон, – и я убил ее»). Кормилица также дает сыну мавра весьма нелестное прозвище: “A joyless, dismal, black, and sorrowful issue: // Here is the babe, as loathsome as a toad // Amongst the fairest breeders of our clime” [3, Act 4, Scene 2] («Неладный, черный, гадкий, будто жаба, // Среди породы белой наших стран»). Слова

Второго Гота из данной пьесы, где тот пересказывает речь Аарона, подтверждают тот факт, что мавры во времена Шекспира имели и осознавали свое более низкое положение по отношению к людям с белым цветом кожи: “I made unto the noise; when soon I heard // The crying babe controll'd with this discourse: // 'Peace, tawny slave, half me and half thy dam! // Did not thy hue betray whose brat thou art, // Had nature lent thee but thy mother's look, // Villain, thou mightst have been an emperor: // But where the bull and cow are both milk-white, // They never do beget a coal-black calf <...>” [3, Act 5, Scene 1] («Из-за стены раздался детский крик // Я бросился туда и услышал, // Как кто-то уговаривал ребенка: // “Молчи, смугляк, в ком я и мать смешались. // Когда б не выдал цвет, чье ты отродье, // Будь создан ты похожим лишь на мать, // Ты стал бы императором, бездельник; // Но, если бык с коровой снежно-белы, // Им черного теленка не родить <...>»).

Самым ярким чернокожим персонажем Шекспира является мавр из одноименной пьесы «Отелло»: сам факт того, что главным действующим лицом пьесы стал чернокожий герой, был весьма удивителен. В самой пьесе, опять же, он изображен, с одной стороны (с точки зрения его соратника Монтано и предателя хорунжего Яго), как превосходный полководец и благородный человек и правитель: “For I have served him, and the man commands // Like a full soldier” [4, Act 1, Scene 2] («Я у него служил. Вот истый воин // И полководец!»); “The Moor, howbeit that I endure him not // Is of a constant, loving, noble nature” [4, Act 2, Scene 2] («Мавр, хоть его я ненавижу кровно, // Привязчив сердцем, верен, благороден»). С другой стороны, прослеживается негативный подтекст в отношении мавра: его называют и толстогубым “the thicklips” [4, Act 1, Scene 1], и черномазым страшилищем “the sooty bosom // Of such a thing as thou, to fear, not to delight” [4, Act 2, Scene 1]. Более того, сенатор Брабанцио не может поверить в то, что белокожая женщина может полюбить мавра: “...she, in spite of nature, // Of years, of country, credit, every thing, // To fall in love with what she fear'd to look on!” [4, Act 2, Scene 1] («... и чтоб она, // Назло природе, крови, чести, летам, // Влюбилась в то, на что взглянуть страшилась!»). Как видно из указанных примеров из пьес Шекспира, отношение к маврам в его время было весьма неоднозначным и, несмотря на их возможное участие в делах военных, в иные сферы жизни они, скорее всего, допущены не были. Была ли какая-либо реакция общества конца XVI–XVII вв. на эту проблему и, если была, то в чем она заключалась – вот вопросы, ответа на которые пока нет.

Интерес к теме расизма в пьесах Шекспира в полной мере нашел свое отражение в понятии “decolonisation of Shakespeare”, введенном театром «Глобус» специально для исследования проблемы расовых взаимоотношений во времена Шекспира, а также изучения отношения к этому вопросу самого автора, исходя из речей героев его пьес. По словам режиссера-постановщика «Глобуса» Фредери Хоумс: «“Деколонизировать” Шекспира – значит забыть его в том качестве, в каком мы его знали, и открыть заново, как будто мы видим его в первый раз. Для этого необходимо ввести в актерский состав

людей с небелым цветом кожи, публиковать, продвигать, цитировать и рассказывать об ученых с иным цветом кожи, организовывать больше конференций, симпозиумов и открытых лекций на данную тему, а также сделать вопрос о расовых различиях нормой для общения и обмена мнениями» [5]. Известный американский писатель, поэт и эссеист Джеймс Болдуин в своей работе “Why I Stopped Hating Shakespeare” («Почему я прекратил ненавидеть Шекспира») писал: «Величайший английский поэт Шекспир обнаружил свое вдохновение для творчества там, где и кроится само творчество – в жизнях людей... И он должен был понимать, что люди, создающие поэта, не ответственны за него, напротив – это он несет ответственность за них. И поэтому его называют поэтом. И поэтому его творчество должно победить все ярлыки и противоречивые споры и сосредоточиться на самом человеке» [6, р. 79]. В 2019 г. на волне пересмотра творчества Шекспира с точки зрения расовой проблемы в «Глобусе» была осуществлена постановка исторической хроники «Ричард II» (“Richard II”), где все роли исполнялись женщинами, причем не с белым цветом кожи. Помимо непосредственно африканок, это были актрисы из Юго-Восточной Азии, Среднего Востока, Ямайки, Барбадоса, Тринидада и Тобаго. Выходцами из этих регионов бывшей британской империи также были художники по костюмам, композиторы, музыканты и т.д. Слова из монолога короля Ричарда: “Nor I nor any man that but man is, // With nothing shall be pleased til he be eased // With being nothing” («Всегда ничем не будем мы довольны, // Пока не станем сами мы ничем, // Найдя покой») [7, Act 5, Scene 5] говорят сами за себя: лишь сбросив все лишнее, все предрассудки и суждения, мы сможем обрести счастье и покой. В этой постановке «Ричарда II» смешались расы и культуры всех участников спектакля: король Ричард носит корону народа ашанти из Ганы, само же его одеяние представляет собой костюм индийского принца. Детали сценографии сделаны из бамбука, так как его можно найти в большинстве стран, а также из-за его светлого цвета, отражающего при свете свечей более темный цвет кожи участников действия; особенностью постановки в отношении культурной составляющей является, например, необходимость дотронуться рукой до земли в знак приветствия короля, что является западноафриканской традицией, или же коснуться ступни человека, который особенно близок тебе, – традиция из Индии. В постановке задействованы китайские и западноафриканские инструменты, а сценическое пространство украшено фотографиями реальных родных актрис по женской линии – бабушек, мам, тетя и т. д. По словам режиссера, это представляет собой отсылку к Букингемскому дворцу с его многочисленными портретами членов королевской семьи и дает таким образом понять, что и у задействованных в спектакле людей есть кем гордиться и кого ценить [8]. Как известно, Шекспир писал персонажей своих пьес специально под актеров, для того, чтобы роль была сыграна определенным человеком с его набором навыков и внешних характеристик. Среди актеров «Глобуса» не было темнокожих артистов, поэтому тот факт, что в наше время они задействованы в спектаклях, уже представляет собой кардинальное нововведение.

Следующий вопрос, который является предметом интереса руководства «Глобуса» – это, несомненно, гендерный аспект. Художественный руководитель театра Мишель Терри подчеркнула, что героини пьес У. Шекспира различаются в гендерном отношении, а исполнявшие их актеры – нет, и если в 16–17 вв. на сцену выходили мужчины, то теперь на нее выходят женщины [9]. В данном отношении наиболее примечательны постановки пьес «Генрих IV» и «Генрих V» в 2019 году. Исполнительница главной роли – роли короля – актриса афро-американского происхождения Сара Эйменква в своем интервью рассказала, что это был принципиально новый подход к трактовке пьесы, как будто это было совершенно новое произведение. И во многом это было открытие себя, поскольку данная роль подразумевала не только исполнение партии мужчины, но короля, наделенного всей полнотой власти, и в этом моменте актриса сравнивает себя с «идушем на заклятие агнцем» [10] – настолько непривычно было для нее вживаться в данную роль. С другой стороны, эта постановка по своей новизне и значимости представляет собой «историю в развитии, как она есть» [10].

Важными вехами в продвижении гендерного вопроса стали учреждение и деятельность таких организаций, как Me Too и Times Up, и «Глобус» не преминул внести свой вклад в привлечение внимания к данной актуальной проблеме. Обращаясь непосредственно к творчеству У. Шекспира, необходимо отметить, что в его пьесах женские образы представлены в ярком и достойном ключе, что еще раз открывает нам его как некоего вневременного провидца. Героини Шекспира зачастую демонстрируют решительность, находчивость и независимость мышления, что делает его произведения актуальными, в том числе в русле идей феминизма, хотя в целом они ведут себя в духе того времени: как только дело подходит к развязке, они покоряются своим мужчинам и становятся послушными женами. В «Укрощении строптивой» Петруччо в конечном итоге «укрощает» Катарину, в пьесе «Сон в летнюю ночь» Оберон – Титанию, а в пьесе «Много шума из ничего» Бенедикт – Беатриче.

Вопросы, связанные с эмигрантами и беженцами – выходцами из стран Содружества и иных регионов мира, в современной Британии актуальны как никогда и в творчестве У. Шекспира они также имеют свое отражение. 16–17 века – время грандиозных географических открытий, связанных с деятельностью знаменитых корсаров Уолтера Рейли и Френсиса Дрейка. С другой стороны, шел процесс заселения иммигрантами Лондона, делавший его уже в тот период многоликим городом и мультикультурной средой. Это могло вдохновить Шекспира на создание таких пьес, как «Венецианский купец», «Комедия ошибок», «Двенадцатая ночь», действие в которых происходит в разных странах и действующие лица которых вынуждены изыскивать способы выстоять в сложных ситуациях, в которые они попадают. «Глобус» затронул вопрос иммиграции в своем проекте Refugee Week («Неделя проблем беженцев»), во время которого на его сцене ставились спектакли и давались мастер-классы.

Политические перипетии современности также находят отражение в пьесах У. Шекспира. Станислав Высяньский, сделавший перевод шекспировского «Гамлета» на польский язык, отметил, что «Шекспир – как губка, впитывает атмосферу и идеи времени, и вы обнаруживаете себя отраженными в зеркале шекспировских пьес» [11]. Так, одним из примеров актуальности произведений Шекспира могут служить слова Генриха V из одноименной пьесы: “We lost France and made England bleed” [12, Act 5, Scene 2] («Мы потеряли Францию и заставили Англию истекать кровью»): с их помощью можно выразить реакцию многих британцев на Брексит, которого они надеялись избежать.

Шекспировский «Глобус» остро реагирует на основные колебания в культурной, социальной и политической жизни Великобритании и мирового сообщества в целом. Во время пандемии им был запущен проект “Love in Isolation” («Любовь в изоляции»), когда актеры и представители иных творческих профессии читали сонеты Шекспира онлайн; а также совместный с изданием The Guardian проект “Shakespeare Solos” («Соло Шекспира»), в рамках которого монологи из шекспировских пьес были представленными известными актерами. Кроме того, нельзя не отметить проект “Mirrors and Windows” («Зеркала и окна»), посвященный проблемам артистов с ограниченными возможностями. Проект “Shakespeare and Remembrance” («Шекспир и память»), в рамках которого отмечалось столетие со дня окончания Первой мировой войны, включал в себя показ батальных сцен из пьес Шекспира, а также рассказы о реальных событиях современными военными, а проект “Shakespeare and Youth” («Шекспир и молодежь») затронул проблему восприятия пьес Шекспира современными тинэйджерами, пытаясь ответить на вопрос о необходимости адаптации его языка к современным речевым оборотам, понятным молодому поколению.

Режиссер «Глобуса» Питер Брук сказал следующие слова: «Каждая строка Шекспира – это атом; энергия, которая может освободиться из него, – бесконечна, если мы сможем освободить ее» [13]. Ему вторит художественный руководитель театра Мишель Терри: «В пьесах Шекспира не может быть четко обозначенных смыслов, и искать их не является нашей работой. Потому что мы сами их создаем» [13]. Современный мир, современная культура и, в частности, искусство театра, ставят перед режиссером, зрителем и автором все новые вопросы, и то, как они будут рассмотрены, решены и восприняты, зависит исключительно от публики, от того, готова ли она к новым трактовкам оригинальных произведений искусства, к их новому восприятию и принятию.

ЛИТЕРАТУРА

1. Remembering Sam Wanamaker. – Shakespeare’s Globe. – URL: <https://www.shakespearesglobe.com/discover/blogs-and-features/2019/06/06/such-stuff-s3-e2/> (date of access: 01.05.2021).

2. Shakespeare and race. – Shakespeare’s Globe. – URL: <https://www.shakespearesglobe.com/discover/blogs-and-features/2020/05/26/such-stuff-s5-e6/> (date of access: 01.05.2021).
3. The Complete Works of William Shakespeare. Titus Andronicus. – URL: <https://shakespeare.mit.edu/titus/index.html> (date of access: 01.05.2021).
4. The Complete Works of William Shakespeare. Othello. – URL: <https://shakespeare.mit.edu/othello/index.html> (date of access: 15.05.2021).
5. How do we decolonise Shakespeare? – Shakespeare’s Globe. – URL: <https://www.shakespearesglobe.com/discover/blogs-and-features/2020/09/09/suchstuff-s6-e5-how-do-we-decolonise-shakespeare/> (date of access: 01.05.2021).
6. Baldwin, J. The cross of redemption. Uncollected writings / J. Baldwin; edited and with an introduction by R. Kenan. – New York : Pantheon, 2010. – 304 p.
7. The Complete Works of William Shakespeare. Richard II. – URL: <https://shakespeare.mit.edu/richardii/index.html> (date of access: 15.05.2021).
8. This sceptred isle. – Shakespeare’s Globe. – URL: <https://www.shakespearesglobe.com/discover/blogs-and-features/2019/03/29/such-stuff-s2-e5/> (date of access: 01.05.2021).
9. The ensemble experiment. – Shakespeare’s Globe. – URL: <https://www.shakespearesglobe.com/discover/blogs-and-features/2018/09/13/such-stuff-s1-e3/> (date of access: 01.05.2021).
10. Women and power. – Shakespeare’s Globe. – URL: <https://www.shakespearesglobe.com/discover/blogs-and-features/2019/05/23/such-stuff-s3-e1/> (date of access: 01.05.2021).
11. Politicising Shakespeare. – Shakespeare’s Globe. – URL: <https://www.shakespearesglobe.com/discover/blogs-and-features/2019/07/04/such-stuff-s3-e4/> (date of access: 01.05.2021).
12. The Complete Works of William Shakespeare. Henry V. – URL: <https://shakespeare.mit.edu/henryv/index.html> (date of access: 15.05.2021).
13. Love in isolation. – Shakespeare’s Globe. – URL: <https://www.shakespearesglobe.com/discover/blogs-and-features/2020/04/21/such-stuff-s5-e2/> (date of access: 01.05.2021).